

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Doktorikontsert

Ilana Makarina ^{KLAVER}

Kavas

Beethoven, Rahmaninov, Ligeti, Chin

1.04.2023 – 19.00

EMTA suur saal

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sonaat nr 7 D-duur *op.* 10 nr 3 /

Sonata No 7 in D major, Op. 10 No 3 (1798)

I *Presto*

II *Largo e mesto*

III *Menuetto: Allegro*

IV *Rondo: Allegro*

György Ligeti (1923–2006)

Etüüdid, I vihik / *Etudes, Book I* (1985)

IV „Fanfares“

Unsuk Chin (1961)

12 klaverietüüdi / 12 *Piano etudes* (1995–2003)

I „In C“

II „Sequenzen“

Sergei Rahmaninov (1873–1943)

„Variatsioonid Corelli teemale“ *op.* 42 /

Variations on a theme of Corelli, Op. 42 (1931)

Ilana Makarina (klaver)

Minu uurimistöö on seotud Unsuk Chini klaverikontserdiga ning põhineb tema klaverimuusika eripäradel ja õppimisstrateegiatel. Tema muusika nõuab, et esineja jõuaks nii tehniliselt kui ka muusikaliselt oma võimete piirideni. Keerulised mustrid on ühendatud raskete rütmiskeemidega, millest tekib omapärane ja lummasv kõla. Unsuk Chini klaverikontsert on üks tema märkimisväärsemaid klaveriteoseid:

Selles teoses peegelduvad klaverimuusika kõigi ajastute mõjud – alates Scarlattist kuni tänapäevani. Tahtsin eriti rõhutada klaveri elujõudu, kineetilisi ja virtuoosseid aspekte ehk lühidalt – klaveri mängulist külge.

(Unsuk Chini märkmed, www.boosey.com)

Antud kontserdikava inspiratsiooniallikaks on klaverimuusika erinevad stiilid ja kultuurid – alates klassikast kuni tänapäevani.

Ludwig van Beethoveni 1798. aastal loodud **klaverisonaat nr 7 op. 10 nr 3** on üks tema kõige uuenduslikumaid ja tulevikku suunatud teoseid klaverile. Sonaat on märkimisväärne oma sekluslike harmooniate poolest, mis sageli kombivad tonaalsuse piire ning loovad pingeid ja dramaatilisust. Antud klaverisonaat pakub ka laia valiku faktuure ja meelesid, alates esimese osa tulisest energiast, teise osa kummitavast lüürilisest meelesid kuni viimase osa mängulise virtuoossuseni.

György Ligeti 20. sajandi teisel poolel loodud etüüdid olid teedrajavad keeruliste rütmide, ebatavaliste harmooniate ja laiendatud tehnikate kasutamise poolest. Iga etüüd keskendub konkreetsele tehnilisele või muusikalisele väljakutsele ning Ligeti kasutas seda vormi mitmesuguste muusikaliste ideede ja võimaluste uurimiseks. Etüüdid paistavad silma oma virtuoossuse, intellektuaalse sügavuse ning mängulisuse poolest. Seda võib näha etüüdis „**Fanfares**“, mis nõuab esitajalt kiirete, korduvate nootide mängimist mõlemas käes samaaegselt. Samamoodi kasutab Unsuk Chin oma etüüdid ulatuslikult laiendatud tehnikaid, sealhulgas

keerukat aplikatuuri, äärmuslikku dünaamikat ning mitmesuguseid perkussiivseid ja faktuurilisi efekte.

Lõuna-Koreast pärit nüüdishelilooja **Unsuk Chin** on samuti kirjutanud etüüde klaverile ning muid teoseid erinevatele ansamblitele ja sooloinstrumentidele. Nagu Ligeti etüüdid, on ka Chini teosed väga virtuoossed ja nõuavad esitajalt kõrget tehnilist taset. Neis on kasutuses suur valik laiendatud tehnikaid ja ebatraditsioonilisi helisid. Ligeti etüüdide ja Chini etüüdide vaheline seos seisneb kaasaegsete kompositsioonitehnikate arendamises ning esitaja ja instrumendi võimalike piiride avardamises. Kuigi mõlemal heliloojal on oma stiil ja lähenemisviisid, mängivad nad olulist rolli kaasaegse muusika arengus.

Sergei Rahmaninovi „Variatsioonid Corelli teemale“ on loodud 20. sajandi keskel. Tehnilised arengud ja dramaturgiline põnevus muudavad selle klaveriteose üheks kõige nõudlikumaks nii mängimiseks kui ka kuulamiseks. Variatsioonid näitavad laia meeleolu- ja stiilivalikut ning näitavad Rahmaninovi annet meloodia ja harmoonia osas.

Kokkuvõttes, Beethoveni, Ligeti, Chini ja Rahmaninovi klaverimuusika esindab kõige olulisemaid ja mõjukamaid teoseid klaverirepertuaaris, hõlmates erinevaid ajastuid ja stiile ning tutvustades samal ajal pilli väljendusrikkaid ja tehnilisi võimalusi.

Ilana Makarina

The research paper I am working on focuses on Unsuk Chin's Piano Concerto, particularly the specifics of her piano music and methods of the learning process. Her music requires the performer to reach the limits of their abilities both technically and musically. Intricate patterns connect with the challenging rhythmical figuration creating a unique and spellbinding sound. Piano Concerto is one of the Chin's most significant piano works:

This composition reflects the influences of every epoch in piano literature – from Scarlatti to the present. I wanted to emphasise particularly the vitality, kinetic and virtuoso aspects – in short, the playful side – of the piano.

(Unsuk Chin's notes, www.boosey.com)

The inspiration for this concert program is based on different styles and cultures of the piano music – from classicism to the present day.

Ludwig Beethoven's Piano Sonata No 7, Op. 10 No 3, composed in 1798, is one of his most innovative and forward-looking works for the piano. Considering sonatas from Opus 10 are usually described as angular or experimental, it is notable for its adventurous harmonies, which often push the limits of tonality and create a sense of tension and drama. The sonata also features a wide range of textures and moods, from the fiery energy of the first movement to the haunting lyricism of the second movement and the playful virtuosity of the last one.

György Ligeti's etudes, composed in the latter part of the 20th century, were groundbreaking in their use of complex rhythms, unusual harmonies, and extended techniques. Each etude was focused on a specific technical or musical challenge, and Ligeti used the form to explore a wide range of musical ideas and possibilities. The etudes are notable for their virtuosity, their intellectual depth, and their sense of playfulness and

experimentation. This can be seen in etude „**Fanfares**“, which requires the performer to play rapid, repeated notes in both hands simultaneously. Similarly, Chin's etudes make extensive use of extended techniques, including intricate fingerings, extreme dynamics, and a wide range of percussive and textural effects.

Unsuik Chin, a contemporary composer from South Korea, has also composed a series of etudes for piano, as well as other works for various ensembles and solo instruments. Like Ligeti's etudes, Chin's works are highly virtuosic and require a high level of technical skill from the performer. They also draw on a wide range of extended techniques and unconventional sounds. The connection between Ligeti's etudes and Chin's etudes lies in their shared use of advanced compositional techniques and their focus on pushing the boundaries of what is possible for the performer and the instrument. While the two composers have their own distinct styles and approaches, they both represent important voices in the development of contemporary music.

Sergei Rachmaninoff's *Variations on a theme of Corelli* was composed in the middle of the 20th century. His extreme understanding of the pianism and unique harmonies keeps his works in almost every pianist repertoire. Technical developments and dramaturgic suspense makes this piano work to be one of the most demanding to play as well as to listen. The variations show a wide range of moods and styles, from light to dark and brooding, and showcase Rachmaninoff's gift for melody and harmony.

Overall, the piano music of Beethoven, Ligeti, Chin, and Rachmaninoff represents some of the most important and influential works in the piano repertoire, spanning different eras and styles while presenting the expressive and technical possibilities of the instrument.

Ilana Makarina on omandanud bakalaureusekraadi prof Jānis Maļeckise juures Jāzeps Vītolsi nim Läti Muusikaakadeemias ning magistrikraadi klaveri ja saateklassi erialal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias prof Ivari Ilja ja prof Helin Kapteni juhendamisel. Hetkel õpib Makarina EMTA doktorantuuris loovuurimuse suunal. Ta on osalenud kodumaistel ja rahvusvahelistel konkurssidel Lätis, Leedus, Eestis ja Prantsusmaal. Makarina on soleerinud orkestri Sinfonia Concertante (dirigent Andris Vecumnieks), DD orkestri (dirigent Jānis Liepiņš) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkestri (dirigent Olari Elts) ees. Ta on osa võtnud ka Andrejs Osokinsi, Diana Ketleri, Alexander Kobrini, Matti Raekallio, Leif Ove Andsnesi ja paljude teiste väljapaistvate pianistide meistriklassidest.

Ilana Makarina has obtained her bachelor's degree at Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (Prof Jānis Maļeckis) and master's degree in piano and accompaniment at the Estonian Academy of Music and Theatre (Prof Ivari Ilja and Prof Helin Kapten). Currently, she is pursuing her doctoral degree in artistic research at the EAMT. Makarina has participated in domestic and international competitions in Latvia, Lithuania, Estonia and France. She has been a soloist in front of the several orchestras, such as Sinfonia Concertante (conductor Andris Vecumnieks), DD orchestra (conductor Jānis Liepiņš) and EAMT symphony orchestra (conductor Olari Elts). Makarina has taken part in masterclasses by Andrejs Osokins, Diana Ketler, Alexander Kobrin, Matti Raekallio, Leif Ove Andsnes and many other renowned pianists.

OOTAME KUULAMA

P 2.04 kell 17.00 / EMTA suur saal / tasuta

EMTA keelpillisolistide ansambel

Kunstiline juht Arvo Leibur

Kavas Vivaldi, Händel, Bach, Telemann

N 6.04 kell 19.00 / EMTA suur saal / tasuta

Klassikontsert

Mihkel Polli klaveriüliõpilased

Hyewon Chung, Nikita Fatejev, Kristiina Kisler, Sophie Kovalevska,

Evita Lohu, Piret Mikalai, Mariam Mikeltadze, Karl Johan Nutt,

Fortunato Salvador Garcia Piquer, Mari-Liina Ruusmaa,

Madis Sikk, Tiit Tomp

Kavas Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Mozart, Prokofjev, Skrjabin

**EESTI MUUSIKA-
JA TEATRIAKADEEMIA**

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja etenduskeskus

eamt.ee

emtasaalid.ee

facebook.com/muusikaakadeemia