

CAAA Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura

Cage... Conceptualizing Cage now /10 março - 29 abril, 2012

The art of the toy piano /10 março, 16h

Margaret Leng Tan /toy piano, instrumentos de brincar

© George Hirose

Margaret Leng Tan é considerada um portento na cena avant-garde Americana. Tan, cujo trabalho abrange teatro, coreografia e performance, foi considerada "a diva do pianismo avant-garde" pela revista *The New Yorker*, sendo uma proeminente intérprete da música de John Cage, admirada também pelas suas performances de música Americana e Asiática que transcendem os limites convencionais do piano.

Margaret Leng Tan foi aclamada como "a rainha do toy piano" (*The New York Times*) e como "a Rubenstein do toy piano" (*The Independent*, GB). Depois de descobrir a *Suite for Toy Piano* de Cage em 1993, Tan ficou fascinada com o potencial artístico do toy piano e mais recentemente, de outros instrumentos de brincar. No seu inovador CD de 1997, *The Art of the Toy Piano* (Philips/Universal), Tan elevou um simples brinquedo ao estatuto de um verdadeiro instrumento. Os críticos consideram-na como a primeira virtuosa de toy piano do mundo que tem inspirado os compositores a criar repertório específico para este novo instrumento. O seu minúsculo teatro-musical feito de nostalgia e humor tem encantado audiências em festivais um pouco por todo o mundo. O seu último "toy album", *SHE HERSELF ALONE: The Art of the Toy Piano 2* foi editado como CD e DVD (mode 221) pela Mode Records e foi muito bem recebido pela crítica. Em 2011, o álbum recebeu o Diapason d'Or da revista Diapason. A sua aparição no programa CABLEVISION NEIGHBORHOOD JOURNAL! ganhou a medalha de bronze na edição de 2011 dos Telly Awards.

O documentário de Evans Chan *SORCERESS OF THE NEW PIANO: The Artistry of Margaret Leng Tan* foi nomeado na categoria de Melhor Documentário Musical pelo American Film Institute/ Silver Docs do Discovery Channel. *Sorceress* foi editada pela Mode Records juntamente com *The Maverick Piano* (mode 194) também da autoria de Chan.

Natural de Singapura, Margaret Leng Tan vive em Brooklyn, Nova Iorque com 3 Steinways, 20 toy pianos e 6 cães (pelas últimas contas).

I

FANFARE de THE WINGED ENERGY OF DELIGHT (1997)

John Kennedy

pratos de brincar

Fanfare é o prelúdio da suite de quatro andamentos The Winged Energy of Delight escrita para o meu toy piano pelo compositor Americano John Kennedy. Ele pensou que poderia ser engraçado ter-me a fazer uma grande entrada em palco a tocar os meus pratos de brincar!

(www.johnkennedymusic.com)

SUITE FOR TOY PIANO (1948)

John Cage

Escrita para a peça Diversion the Merce Cunningham, a Suite for Toy Piano é a primeira peça seriamente escrita para um instrumento de brincar. Os seus cinco andamentos usam apenas nove teclas brancas consecutivas e podem ser ostensivamente tocados em qualquer toy piano, mesmo até num que tenha teclas pretas pintadas. Considerada uma das mais encantadoras e charmosas peças de Cage, a Suite está cheia de ironia e humor típicos do compositor nos exageros das indicações de dinâmica, que vão desde *sfz* a *ppp*. Como se um toy piano tivesse essa capacidade! Contudo, a pianista dá o seu melhor e do seu esforço resultam diferenças subtis.

4'33" (1952)

John Cage

"Não existe tal coisa como um espaço vazio ou um tempo vazio. Há sempre alguma coisa para ver, alguma coisa para ouvir. Na verdade, mesmo que tentemos fazer silêncio, não conseguimos. Os sons ocorrem quer queiramos quer não."; "A vida pode continuar muito bem sem mim, e isso vai explicar a minha peça silenciosa 4'33"... Não devemos temer pelo futuro da música." - John Cage, *Silence*.

EXTENDED LULLABY* (1992/1994)

John Cage

versão para seis e doze toy pianos criada por Margaret Leng Tan

(estreia da versão ao vivo de Extended Lullaby)

Uma das últimas peças de Cage, Extended Lullaby (1992) foi executada postumamente em 1994 como uma escultura musical em acrílico, madeira de abeto, bronze, e doze mecanismos de caixa de música Reuge de 36 notas dispostos lado a lado. O túnel em acrílico que os rodeia serve de uma modesta câmara de ressonância. As dimensões da peça são 17.8 x 182.9 x 12.7 cm. Extended Lullaby foi produzida numa edição de dez exemplares, uma das quais, pertencente à John Cage Trust, vai estar em exibição no Musée d'art contemporain de Lyon numa exposição dedicada inteiramente às obras de John Cage que se relacionam directamente com o compositor Francês Erik Satie (28 Set. a 30 Dez., 2012). A melodia ouvida nas caixas de música é uma re-arranjo do cantus firmus e contraponto da peça Vexations de Erik Satie. Daí a sua natureza cromática e modal. Activadas em intervalos aleatórios as doze caixas de música dessincronizadas, tocando a diferentes velocidades, fazem um maravilhoso caos que se dissipa à medida em que o som dos mecanismos desaparece.

Eu fiz uma versão de Extended Lullaby em que eu toco ao vivo num toy piano ao mesmo tempo que se ouvem sons gravados. Eu escolhi um toy piano que tivesse um timbre o mais parecido possível com uma caixa de música... docemente sedutor mas simultaneamente um pouco inquietante.

0'00" (1962)

John Cage

SOLO PARA SER INTERPRETADO DE QUALQUER FORMA POR QUALQUER PESSOA

NUMA SITUAÇÃO COM O MÁXIMO DE AMPLIFICAÇÃO (SEM FEEDBACK), INTERPRETE UMA ACÇÃO DISCIPLINADA. Sem interrupções. Cumprindo total ou parcialmente uma obrigação para com outros. Não pode haver duas interpretações com a mesma acção, nem essa acção pode resultar de uma composição "musical".

Nenhuma atenção deve ser dada à situação (electrónica, musical, teatral).

Esta peça foi feita para Yoko Ono e para o seu marido, o compositor Toshi Ichianagi durante o apogeu do movimento de arte conceptual do Fluxus. Ono e Ichianagi faziam parte do núcleo da comunidade de Nova Iorque do Fluxus que incluiu George Maciunas, George Brecht, Nam June Paik entre outros. As ideias de Cage causaram uma profunda influência no movimento que desprezava a própria noção do artista isolado na torre de marfim e a dicotomia entre vida e arte.

(www.johncage.org)

II

DINKY TOYS (1979)

António Pinho Vargas

arranjo para 2 toy pianos por Margaret Leng Tan

Em 1999 o compositor Português António Pinho Vargas enviou-me a sua peça para piano Dinky Toys com as seguintes instruções: “Pode fazer o que quiser – mudar o registo, improvisar, etc. de forma a conseguir tocar a peça nos seus toy pianos”. Eu adicionei alguma ornamentação e tomei liberdades com os registos de forma a maximizar a variedade tímbrica nesta despretenciosa evocação da infância.

Um dos mais importantes compositores Portugueses, Pinho Vargas compõe para teatro, dança e filmes, assim como música de concerto. Pinho Vargas é também um proficiente pianista de jazz.
(www.antoniopinhovargas.com)

MODERN LOVE WALTZ (1977)

Philip Glass

arranjo para 2 toy pianos por Margaret Leng Tan

Nos anos 90 eu estava desesperada por repertório para o meu recém-descoberto instrumento. Pensei que a Modern Love Waltz de Glass, que tem um âmbito limitado e referências naives à sonoridade das caixas de música poderia ser ideal para o toy piano. Felizmente acabou por tornar-se uma das transcrições mais populares o que dá ainda mais credibilidade à minha convicção que certas peças estavam destinadas a serem ouvidas no toy piano!

MIRABELLA (a Tarantella) (1995)

Stephen Montague

toy piano

A versão para brinquedo da Tarantella de Montagne tem todas as características da dança que tem a reputação de ser capaz de exorcizar a picada da Tarântula: grande rapidez, moto perpetuo e o uso do compasso 6/8. Pensada para exibir as capacidades virtuosas do meu recém-adquirido toy piano de cauda Schoenhut, Mirabella foi escrita por Montagne à distância (o som era ouvido através do telefone), com estritas advertências para não exceder as três oitavas do piano.

O compositor Americano Stephen Montagne vive em Inglaterra desde 1974 e é extremamente conhecido pelos seus trabalhos pioneiros que combinam instrumentos ao vivo e electrónica ao vivo.

NORFOLK IN SUMMER* (2011)

Naftali Schindler

toy piano e melódica

O compositor fez os esboços dos temas de Norfolk in Summer no ambiente idílico do Chamber Music Festival in Norfolk, Connecticut, inspirado pelo chilrear dos pássaros, o badalar dos sinos e pelo acorde “místico” de Scriabin. Norfolk in Summer recebeu uma menção-honrosa na edição de 2011 de UnCaged Toy Piano Competition.

Naftali Schindler é um compositor Americano/Israelita que estudou na Yale School of Music e na Boston University com Theodore Antoniou, Ezra Laderman, David Lang, Martin Bresnick e A.J. Kernis. Já recebeu encomendas de Alea III, Norfolk Chamber Music Festival, folk re-imagined, Apple Orange Pair, eThe Travers Siblings, entre outros. As suas obras são influenciadas por várias tradições musicais de todo o mundo e o compositor faz canto difónico ao estilo de Tuva.
(www.naftalischindler.com)

CAROUSEL* (2010)

COWEBBED CAROUSEL* (2010)

Phyllis Chen

toy piano e caixa de música com manivela

vídeo: Rob Dietz

“É natural, enquanto toy pianista, gostar de caixas de música; os dois instrumentos têm dentes de metal e baseiam-se numa câmara de ressonância para soarem. Tanto Carousel como Cobwebbed Carousel são compostas na mesma fita perfurada mas para a Cobwebbed Carousel, o reverso da superfície de fita perfurada passa através do mecanismo da caixa de música. Nesta “contra-peça”, a Margaret sugeriu que eu tentasse capturar o aspecto misterioso e obscuro da infância. Cobwebbed Carousel é dedicado e escrito para Margaret Leng Tan com grande admiração.” Phyllis Chen.

Phyllis Chen é pianista/toy pianista e compositora e vive actualmente em Nova Iorque. O seu trabalho usa instrumentos inconventionais e objectos sonoros que integram a componente visual e teatral do seu trabalho. Em 2007, Chen criou a anual UnCaged Toy Piano Competition e em 2011 acolheu o UnCaged Toy Piano Festival, o primeiro do estilo em Nova Iorque.
(www.phyllischen.net)

FÜR ENOLA* (2011)
James Joslin
toy piano e jack-in-the-box

Für Enola procura devolver o toy piano às suas origens lúdicas acompanhando-o com um jack-in-the-box. A partitura indica quando é que a manivela deve ser rodada de forma a soltar o boneco saltitão. Neste momento, a performance pára até que um pião é lançado, criando quietude e suspense até cair. Quando isso acontece, a peça continua sem o jack-in-the-box... como se tivéssemos acordado de um sonho pernicioso.

James Joslin (n. 1987) é um compositor e performer radicado em Inglaterra onde é aluno do curso de Música, Tecnologia e Inovação da De Monfort University. As suas obras cobrem um vasto leque desde peças para toy piano, instrumentos com electrónica e instalações sonoras. A sua peça mais aclamada Für Enola (para toy piano e jack-in-the-box) venceu o prémio 'Most Ingenious Combo' da edição de 2011 da UnCaged Toy Piano Competition. (jamesjoslin.weebly.com)

CHOOKS! e BICYCLE LEE HOOKER de OLD MacDONALD'S YELLOW SUBMARINE (2004)

Erik Griswold

toy piano, blocos de madeira, campainha de bicicleta, buzina de bicicleta, apito de comboio

Chooks! e Bicycle Lee Hooker fazem parte da suite com seis andamentos Old MacDonald's Yellow Submarine que Griswold escreveu para mim em 2004. "Chooks" é a palavra australiana para frango. Bicycle Lee Hooker é um mini-tributo ao grande músico de blues John Lee Hooker. Um tour de force de múltiplas acções, esta peça explora o potencial de fazer música com os mais simples brinquedos - uma campainha de bicicleta, uma buzina de bicicleta e um apito de comboio ouvido em conjunto com o toy piano. Old MacDonald's Yellow Submarine foi gentilmente financiada pelo Australia Council for the Arts e foi a representação oficial da Australian Broadcasting Corporation's na conferência International Rostrum of Composers conferência em 2011.

O compositor-pianista Américo-Australiano Erik Griswold toco no Clocked Out Duo com a percussionista Vanessa Tomlinson. Ele não só cria peças para piano preparado, percussão e instrumentos de brincar como também explora as possibilidades de caixas de música, "found object percussion" e micro-tonalidade. (www.erikgriswold.org)

*Estreia em Portugal

Notas de programa da autoria de Margaret Leng Tan ©2012

Agradecimentos especiais a Laura Kuhn da John Cage Trust, Michael Hearst e Ranjit Bhatnaga pela sua assistência incansável com a peça Extended Lullaby.

Fotografia de Emily Martin de Extended Lullaby de John Cage reproduzida com a cortesia da John Cage Trust. Fotografia de Chickens with Piano Mountain reproduzida com a cortesia de Phyllis Chen.

Organização

FUNDAÇÃO CIDADE DE
GUIMARÃES

Produção

Apoio e Financiamento

Câmara Municipal de Guimarães

FUNDAÇÃO
LUSO-AMERICANA

The Andy Warhol Museum
One of the four Carnegie Museums of Pittsburgh

Parceiro Estratégico

Parceiro

Mecenas Associados

Parceiro Oficial

Apoio à Produção

