

Luís Tinoco

Obras orquestrais, viagens interiores

Oito anos após a publicação do seu primeiro CD monográfico, com música para ensemble de câmara, Luís Tinoco, 43 anos, vê ser editado este mês um novo registo com obras orquestrais: *Round Time*, gravado com a Orquestra Gulbenkian e com três sopranos, publicado e distribuído mundialmente pela Naxos

Manuela Paraíso

A orquestra Gulbenkian, no acima referido disco de Tinoco, é dirigida pelo maestro norte-americano David Alan Miller, e os três sopranos, que têm trabalhado com o compositor, são Ana Quintans, Raquel Camarinha e a sul-coreana Yeree Suh. O disco reúne quatro obras escritas na última década, três delas para voz solista com orquestra, concebidas sobre textos de autores referenciais: *Search Songs*, sobre poemas do heterónimo pessoano Alexander Search; *From the Depth of Distance*, que junta Álvaro de Campos e Walt Whitman; e o ciclo *Canções do Sonhador Solitário*, uma adaptação das árias da cantata *Os Passeios do Sonhador Solitário*, para a qual Almeida Faria escreveu um libreto baseado no seu conto homónimo. O CD vai ser apresentado numa sessão pública marcada para 9 de Maio, às 20h, na Fundação Calouste Gulbenkian - uma das

principais entidades apoiantes deste disco, concretizado ao fim de anos de tentativas, graças a uma série de fatores, entre os quais um financiamento parcial pela sociedade civil.

JL: *Round Time*, que dá o nome ao CD, é a mais tocada das suas peças para orquestra. O que representa no contexto da sua obra?

Foi a minha primeira encomenda para uma peça orquestral e tenho uma ligação afetiva com ela porque foi a partir dela que o meu percurso como compositor investido na escrita orquestral se consolidou. Foi um pontapé de saída para muitas coisas que vieram a acontecer. Depois de a ter escrito, quase todas as peças que me foram encomendadas foram para formações de câmara alargadas, como o Remix Ensemble ou a OrquestraUtópica, ou para orquestra, com ou sem solista, ou de música de cena, como o *Evil Machines* e a ópera *Paint Me*. O meu catálogo não tem muitas peças, porque são de grande dimen-

são e escrevo duas ou três por ano., até porque não posso dedicar-me à composição a tempo inteiro.

O *Round Time* está no disco também porque marca a definição da minha linguagem e do meu estilo, nela faço a síntese do percurso que eu vinha pouco a pouco construindo, de uma série de procedimentos e caminhos que eu andava a experimentar em peças de dimensões mais reduzidas. Foi bem recebida e tocada várias vezes, por diferentes orquestras e maestros portugueses, e recentemente foi estreada em França pela Orquestra de Montpellier. Tinha de estar neste disco porque é uma espécie de impressão digital. É a partir dela que começo a investir mais na escrita vocal e me afasto um pouco dessa matriz.

As outras três obras do CD são igualmente importantes no seu percurso...

Sim. A certa altura comecei a sentir necessidade de explorar a voz humana, até porque me interessou muito fazer estas peças orquestrais vocais como preparação para o que queria fazer como música de cena. Quando escrevi as *Search Songs*, já sabia que ia fazer o *Evil Machines* cantado em inglês e como consequência dele escrevi *From the Depth of Distance* para a Ana Quintans, sabendo que mais à frente iria escrever uma ópera. Mas para além de querer explorar a música de cena e ambicionar fazer uma ópera e saber que este era um bom terreno para esse tipo de experiências, sentia que tinha de explorar a minha escrita mais horizontal. Que muita da música que estava a fazer, como *Round Time*, era vertical, muito rítmica, muito dependente da harmonia, da organização vertical das notas. *Round Time* tem muitas linhas melódicas mas em filigrana, em camadas sobrepostas, não no sentido de quem explora a voz humana como instrumento solista.

Escrever peças para voz e orquestra foi por isso uma estratégia

para eu não ficar a fazer eternamente a mesma coisa, foi uma aprendizagem e renovação da minha forma de escrita. Aliás, o título das *Search Songs* é disso simbólico: utilizo textos do Alexander Search mas são também as minhas canções de pesquisa e de procura. Escolhi para este disco peças que considero bem conseguidas, em que me revejo, e achei que faria sentido incluir os meus três ciclos de canções, que trariam homogeneidade ao CD. Por outro lado, isso permitiu a participação de três cantoras com quem trabalhei várias vezes e de quem gosto muito -- e essa relação do compositor com os seus intérpretes, em que se inclui o David Alan Miller, é também ela como uma impressão digital.

Foi a pensar na Yeree Suh que escolheu os poemas de Alexander Search?

Quando estava ligado à OrquestraUtópica, fizemos um concerto com peças de compositores sul-coreanos e convidámos a Yeree Suh porque ela cantava essas obras regularmente com agrupamentos de prestígio. Fiquei deslumbrado com a voz dela e decidi escrever para ela uma obra que me tinha sido encomendada pelo prof. Piñeiro Nagy para o Festival do Estoril. Eu estava nessa altura a ler muita poesia de Fernando Pessoa, incluindo a de Alexander Search, que para os entendidos não é ainda um heterónimo perfeito, é de um miúdo de 16 ou 17 anos ainda assim genial. Gostei muito e além disso tinha a vantagem de ser muito menos explorado que os outros heterónimos, por isso escrevi para a Yeree a partir de poemas dele.

E regressou a Pessoa pouco tempo depois, em *From the Depth of Distance*.

Foi no ano seguinte. O David Alan Miller e o Cesário Costa fizeram-me uma coencomenda de uma

***Round Time* tem muitas linhas melódicas mas em filigrana, em camadas sobrepostas, não explorando a voz humana como instrumento solista**

peça para ser estreada em 2008, no começo da temporada das suas orquestras, a Sinfónica de Albany e a Orquestra do Algarve. O David queria que a peça tratasse a temática do concerto em que iria ser tocada, que era o das viagens exploratórias. Sendo eu português, ele pensou que iria escrever sobre o Pedro Álvares Cabral ou o Vasco da Gama e queria que utilizasse o

fado (risos). Optei por escrever uma peça em que as viagens não são de exploração geográfica mas dos grandes mistérios que nos rodeiam, enquanto seres vivos pensantes, sobre a vida, a morte, o amor, o que nos fascina e angustia, desde as dimensões planas do dia-a-dia às mais transcendentais e até espirituais.

Nesse sentido, achei que a solução era pegar no Pessoa - neste caso, no Álvaro de Campos - e num poeta essencial para o próprio Pessoa, o Walt Whitman. Em vez dum ciclo de canções, preferi fazer uma pequena cantata em que intercalei textos do Whitman em inglês e do Álvaro de Campos em português, sendo que no poema do Whitman, intitulado "Passage to India" e retirado do *Leaves of Grass*, ele faz referências diretas às viagens dos exploradores portugueses, embora eu não as cite na minha peça. Acaba por ser um jogo de uma ambiguidade entre o viajar pelos mares à procura de espaços desconhecidos e a exploração profunda dum território infinito, que é o interior, do ser humano.

As *Canções do Sonhador Solitário* partem de uma obra que deve ter constituído um dos maiores desafios em que trabalhou...

Sim, foi uma proposta do serviço educativo da Casa da Música (CM), que quis que eu integrasse uma interação com um projeto social -- e a hipótese que escolhi foi um coro de miúdos de uma escola de um meio desfavorecido. Nenhum deles sabia uma nota de música mas ficaram fascinados por ir cantar com a orquestra, na CM, algo que eu estava a escrever para eles. Foi um estímulo, assim como trabalhar com o Almeida Faria. Uns anos antes, tinha lido o seu conto "Os Passeios do Sonhador Solitário" e tinha achado que poderia ser adaptado para uma obra de cena. Quando surgiu esta possibilidade, desafiei o escritor a escrever um libreto a partir desse conto, para narrador, soprano e as vozes infantis. Ele criou a personagem da figura feminina, que não existia no texto original, e este belo libreto anda em torno do mito de Orfeu e Eurídice.

O Almeida Faria, sendo melómano, acolheu com entusiasmo a proposta de escrever este libreto?

Sim, ele é consumidor compulsivo de ópera e *lieder*. Sempre achei, desde o *Rumor Branco*, que há um elemento musical muito forte associado à sua literatura. Ele não esconde que sempre teve expectativa de um dia poder escrever um libreto para música de cena ou ópera. Gostei muito deste trabalho conjunto, a sua escrita é muito musical e ele compreende que neste tipo de obras tem de prevalecer o ponto de vista musical, porque a estrutura não é o texto em si mas a forma como é trabalhado musicalmente. Ele é um perfeccionista e deu sugestões de melhoramento muito válidas. JL