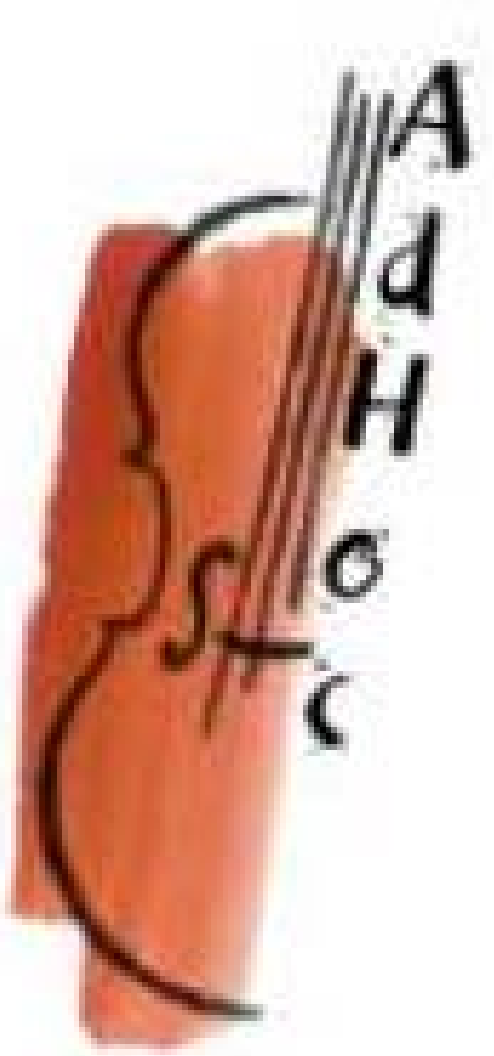

2018

Georges Gershwin (1898 – 1937)

George Gershwin (26 septembre 1898 à Brooklyn, New York – 11 juillet 1937 à Hollywood) est un compositeur américain, né sous le nom de Jacob Gershowitz, de parents juifs immigrants russes.

George Gershwin composa la plupart de ses œuvres avec son frère Ira Gerschwin, parolier. Il devint célèbre grâce à son œuvre qui comporte à la fois des « songs » écrits pour Broadway et des œuvres concertantes plus sérieuses. Son ascension sociale est typique de la société américaine du début du XXe siècle. Il a tenté, et en partie réussi, une synthèse heureuse et fertile entre le jazz et le classique.

Les efforts de Gershwin pour associer le jazz et la chanson populaire et réconcilier la musique populaire avec les salles de concert furent enfin récompensés en 1924, par l'éclatant succès de *Rhapsodie in blues* une œuvre concertante écrite dans un esprit très jazz.

La tournée qu'il entreprit en Europe en 1928, le consacra sur le plan international : il fut fêté et acclamé à Londres, à Paris et même à Vienne où il fit la connaissance du compositeur Alban Berg qui devient son ami.

Parmi ses compositions (y compris des chansons populaires), beaucoup ont été employées au cinéma, et bien d'autres sont devenues de grands standards de jazz : des livrets ont été enregistrés par Ella Fitzgerald (mémorable enregistrement de 3 disques pour Verve, avec Louis Armstrong et l'orchestre de Nelson Riddle), Herbie Hancock et plusieurs autres chanteurs ou acteurs.

Lullaby (1919)

Lullaby a été écrit en 1919 alors que Gershwin étudie l'harmonie et le contrepoint avec Edward Kilenyi Sr. Le manuscrit de *Lullaby* est oublié pendant des décennies jusqu'à ce qu'il soit montré à l'harmoniciste virtuose Adler Larry qui l'a transcrit pour harmonica et quatuor à cordes et l'a présenté au Festival d'Edimbourg en 1963. Il a été ensuite transcrit pour harmonica et orchestre. La partition n'a pas été jouée sous sa forme d'origine jusqu'au 28 octobre 1967. *Lullaby* est souvent entendu dans une version pour orchestre à cordes arrangée par Jeff Manookian.

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Franz Joseph Haydn est né le 31 mars 1732 à Rohrau sur la Leitha, à la frontière autrichienne. Son père est fabricant de charrettes mais chante et joue de la harpe à ses heures. A 8 ans, Haydn se fait remarquer par le maître de chapelle Karl Georg Reutter pour sa jolie voix de soprano et devient enfant de chœur de la maîtrise de la cathédrale Saint Etienne de Vienne jusqu'à ce que sa voix mue à l'âge de dix-huit ans.
Sans ressources, le jeune homme donne alors des cours de musique qui lui permettent de financer sa formation auprès du compositeur Nicola Porpora jusqu'en 1755. Dès 1750, il compose ses premières pièces, dont *Missa brevis*, mais c'est en 1757 qu'il entre réellement dans l'histoire de la musique, grâce à ses premiers *Quatuors à cordes*, dont le succès lui permet de devenir l'année suivante maître de chapelle pour le comte von Morzin. Il compose à cette époque plusieurs symphonies et quatuors, qui deviennent tous des succès et le font connaître à travers l'Europe. En 1760, il épouse Maria Anna Keller, dont il se sépare rapidement à cause de son indifférence à la musique et à son fort caractère.
L'année suivante, la famille des princes Esterhazy, conquise par les prestations du compositeur, l'invite à travailler à Eisenstadt, à quelques kilomètres de Vienne. Cette même année, il écrit les symphonies n°6 *Matin*, n°7 *Midi* et n°8 *Soir*. Malgré la contrainte de travailler aux côtés du maître de chapelle Werner les cinq premières années, Haydn est si bien accueilli par la famille qu'il reste à ce poste pendant plus de trente ans.
L'œuvre produite pendant cette période est par conséquent très fertile, et Haydn ne cesse d'accroître sa popularité. Le Prince est un fervent admirateur d'opéra, et Haydn produit pour lui près d'une centaine d'œuvres du genre, acceptant même de jouer d'autres auteurs comme Piccini et Grétry.
Mais Haydn prouve également ses grandes qualités de compositeur de musique sacrée grâce à *Stabat mater*, qui connaît un succès européen en 1767, et de musique symphonique avec la *Symphonie des adieux* écrite en 1772. En 1779, Haydn est autorisé à éditer ses œuvres, ce qu'il fait jusqu'en 1790 chez Artaria, le même éditeur que Mozart. Les deux compositeurs se rencontrent d'ailleurs en 1784, et une

grande amitié les unit rapidement. Lorsque le prince Esterhazy meurt en 1791, Haydn perd son orchestre et décide donc de quitter sa cour.
Joseph Haydn s'installe alors à Vienne, tout en séjournant de temps à autres à Londres, où ses symphonies, dites *londoniennes*, fonctionnent à merveille. Quand il apprend le décès de son ami Mozart à la fin de l'année, il décide de rentrer à Vienne. Il fait une escale à Bonn où il rencontre le jeune Beethoven, en quête de professeur de musique. Les deux artistes collaborent quelques temps ensemble, mais en 1794, Haydn repart à Londres et y achève ses *Quatuors à cordes* ainsi que ses dernières symphonies, parmi lesquelles figure la *Symphonie militaire* qui connaît un énorme succès.
De retour en Autriche en 1795, il devient maître de chapelle. Trois ans plus tard, il présente son oratorio *la Création*, un véritable chef-d'œuvre reconnu comme sa plus grande composition. C'est donc en pleine gloire que le compositeur décède d'une longue maladie, à l'âge de 77 ans, le 31 mai 1809. Son corps, qui subit les dérives de l'occupation napoléonienne, est finalement transporté en 1932 dans un mausolée de Eisenstadt.

Symphony Quintetto Surprise Hob. 1 : 94 (1792)

(Arr. de Johann Peter Salomon)

La Symphonie nº 94 en sol majeur, *La Surprise* a été composée en 1792. Elle est la deuxième des douze symphonies dites *londoniennes*.

Adagio — Vivace assai : Ce mouvement respecte la structure sonate et est précédé d'une introduction lente. L'exposition présente les trois thèmes qui sont variés dans le développement. Le mouvement se termine par une récapitulation des thèmes.

Andante : Le mouvement débute par un thème très simple, comique. C'est à sa deuxième exposition, pianissimo, qu'arrive la surprise : un accord fortissimo de tout l'orchestre. Haydn pensait qu'il ferait crier les auditrices avec ce coup de tonnerre ! Viennent ensuite cinq variations sur la première mélodie, suivies d'une coda.

Menuet et trio, allegro molto : Alors que le menuet est une danse lente, Haydn indique son mouvement allegro molto, ce qui signifie très vite. Il se montre peu soucieux des conventions et précurseur du scherzo (plaisanterie). Par contre, la structure du mouvement respecte la forme originelle de la danse (deux sections encadrent un trio composé de deux parties).

Allegro di molto : Pour ce dernier mouvement, Haydn a inventé une forme nouvelle, entre la sonate et le rondo. Comme dans le rondo, le premier thème revient à plusieurs reprises. Cependant, Haydn le développe différemment à chaque fois. Le mouvement se termine par un déchaînement orchestral suivi d'une coda rétablissant l'ordre.

Salvador Martínez García (1962 –)

Cancion para una fiesta

Jeff Manookian (1952 –)

Jeff Manookian, né le 24 novembre 1952 à Salt Lake City (USA), est pianiste, compositeur et chef d'orchestre, de nationalité américaine.

Il dirige depuis 2006 l'orchestre de la Province de Tucuman (Ouest d'Argentine). Il influence la politique artistique de la province, il fait alterner les opéras, les ballets et la musique symphonique. Ses dons pour la musique le font exceller dans trois domaines, la direction d'orchestre, le piano, la composition. Le quatrième domaine est à l'avantage des élèves de la province auxquels il dispense son enseignement.

Manookian connaît parfaitement l'œuvre de Gershwin, et compose régulièrement : « Je suis familier des œuvres de Gershwin, je lis ses partitions originales. J'en ai retrouvé une partie de quatre minutes de la main même de l'auteur. Evidemment inconnues de tous les publics. »

Il aime à rappeler sa découverte de la musique lorsqu'il avait 4 ans. Son grand-père lui avait donné un

piano ("un monstre" dit-il avec tendresse fort du recul des années). Et son premier professeur fut son cousin. Les années passent et il devient au piano l'élève de Gladys Gladstone, élève et disciple d'Arthur Schnabel, de John Browning, de Jerome Lowenthal et de Leon Fleisher. Ses études avancées lui permettent de se présenter à un concours à l'âge de 13 ans. Il étonne le jury qui lui décerne le premier prix. Les années suivantes le confirment dans cette première place. "Je me rappelle du programme du premier concours ! Je devais jouer une étude de Liszt, un prélude de Rachmaninov, une suite de Bach".

Pendant ses études il se sent attiré par la composition. Son professeur, sagement, lui conseille "d'attendre au moins qu'il soit reçu à l'Université". Ce qui n'est pas du goût du jeune élève impatient qu'il est. Jeff Manookian passe de longues heures à la bibliothèque de l'Université et explore les ouvrages qui traitent de cet art. Il avait déjà écrit un concerto pour piano alors qu'il avait 10 ans ! Après ses lectures, et à 16 ans il écrit un concerto pour flûte. Cette œuvre retient d'abord l'attention de la flûtiste d'un orchestre de jeunes qui la soumet à son chef. Il fut décidé de jouer le concerto. Déjà une première émotion, mais le chef… alors qu'il entame les premières mesure, interrompt le concert et invite Jeff à diriger à sa place et lui transmet sa baguette ! "Je n'avais jamais fait çà… pourtant je me tirai parfaitement de ce défi !". Faut-il préciser que cette année-là il gagna le concours de composition ?

Caminos argentinos (2011)

El Choclo - Luna Tucumana - Zamba del Grillo - La Cumparsita - A Media Luz - Arroz con leche

Georges Gershwin (1898 – 1937)

Porgy and Bess (1935)
(Arrangement de Ernst-Thilo Kalke)

Porgy and Bess est un opéra d'une durée de 4 heures qui fut joué pour la première fois de façon privée en 1935. Mais il a fallu attendre les années 1980 pour qu'il soit reconnu aux États-Unis comme un véritable opéra : au XXIe siècle, c'est un classique du répertoire lyrique américain.
Summertime est la chanson la plus connue de cet opéra : elle a été reprise par de nombreux artistes, principalement en jazz vocal et instrumental.
Musicalement, *Porgy and Bess* réussit une synthèse innovante entre les techniques orchestrales européennes, le jazz américain et la musique populaire.

Avec le soutien :

- **de la cave Varone vins**
- **du bureau sigma ingénierie & maintenance sa**
- **de la Pinte Contheysanne**
- **de la Loterie romande**

VARONE VINS

sigma ingénierie & maintenance sa

LOTERIE ROMANDE

Pinte Contheysanne