

Santiago
Cañón

Violoncelle & Piano

Brahms
De Falla
Schnittke
Pärt

Concert 4

Francisco
Leal

Mardi
5 mars
19 h 30 • Salle Fallier
La Chaux-de-Fonds

Vendredi
8 mars
19 h 30 • Temple du Bas
Neuchâtel

1001
HARMONIES
1001
1001harmonies.ch

Programme

A. Schnittke

Suite in the Old Style

I. Presto

II. Adagio

III. Tempo giusto

J. Brahms

Sonate n° 1

en mi mineur op. 38

I. Allegro non troppo

II. Allegretto quasi Menuetto

III. Allegro

Pause

A. Pärt

Fratres

S. Cañón

Ascenso Hacia lo Profundo

M. de Falla

Suite popular española

I. El paño moruno

II. Nana

III. Canción

IV. Polo

V. Asturiana

VI. Jota

Danza ritual del fuego

Concert 4

Violoncelle & Piano

Sonate no 1 op. 38, Johannes Brahms (1833-1897)

La Sonate pour violoncelle et piano n° 1 op. 38 de Brahms, composée entre 1862 et 1865, est une œuvre majeure du répertoire classique pour violoncelle et piano. Les références à Bach, Haydn, Mozart, Schubert et Beethoven qu'on y perçoit démontre que passé et présent sont unis dans la pensée créatrice du compositeur. Cette sonate témoigne de l'admiration de Brahms pour les grands maîtres du passé tout en incarnant son propre langage musical distinctif. Elle représente un pont entre les traditions classiques et les innovations romantiques.

La sonate se distingue par son intégration profonde des deux instruments, chacun ayant un rôle aussi important et expressif que l'autre. Sa partie pour piano, très brahmsienne, est conçue comme un riche écrin enveloppant la voix du violoncelle. Elle se compose de trois mouvements :

Le 1er mouvement est marqué par un thème d'ouverture profond et expressif, joué par le violoncelle, qui établit d'emblée l'atmosphère mélancolique et dramatique de l'œuvre. Il présente des thèmes lyriques et passionnés. Le développement est riche en dialogues entre le violoncelle et le piano, avec des passages d'une grande intensité émotionnelle.

Le 2e mouvement, contrastant nettement avec le premier, offre un caractère plus léger et dansant, avec des dialogues subtils entre le piano et le violoncelle. Inspiré du menuet, il présente une mélodie charmante et gracieuse, avec un trio central qui apporte un moment de lyrisme plus approfondi. Ce charmant menuet et trio semble rendre un nostalgique hommage à l'univers de Mozart – à moins que ce ne soit à celui de Schubert, dont la musique obsédait alors quelque peu Brahms.

Le 3e mouvement, un finale vigoureux et passionné, avec sa forme fuguée mêlée à une forme sonate, résonne comme un double hommage à Bach et Beethoven : le 1er thème de la gigantesque fugue englobant tout le mouvement provient de l'Art de la fugue de Bach – comme si Brahms reculait dans le temps à mesure que la sonate, elle, avançait. Ce mouvement allie la complexité technique à une puissance expressive, concluant la sonate sur une note à la fois triomphante et introspective.

Suite dans le style ancien, Alfred Schnittke (1934-1998)

Schnittke et Pärt sont deux compositeurs emblématiques du postmodernisme, qui jouissent d'une popularité considérable. Alfred Schnittke est un compositeur russe de l'après-guerre d'origine allemande. Sa production musicale, extrêmement variée, témoigne des multiples directions explorées. Sa Suite dans le style ancien, parfaitement tonale, rend hommage à Mozart.

Fratres, Arvo Pärt (1935-)

Fratres, l'une des œuvres les plus célèbres et jouées du compositeur estonien, est composée dans une écriture à géométrie variable : il en existe 17 versions pour divers effectifs instrumentaux. Mainte fois utilisée comme support musical par des chorégraphes, mais aussi dans des films et des documentaires, Fratres est une œuvre puissante, écrite dans un style épuré et d'une éloquence remarquable.

Suite populaire espagnole, Manuel de Falla (1878-1946)

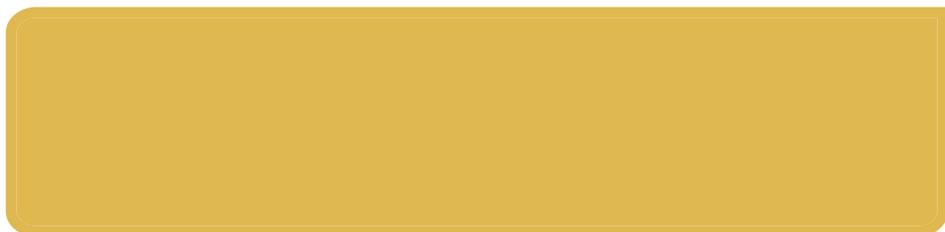
Manuel de Falla était, avec Albéniz et Granados, l'un des trois grands compositeurs espagnols à s'inspirer de la musique populaire d'Espagne.

Le succès de ses Sept chansons populaires espagnoles, l'œuvre la plus arrangée et la plus populaire du compositeur espagnol, l'a conduit à réaliser une version purement instrumentale, avec la collaboration du violoniste Paul Kochansky : la partie vocale originale y est transposée en de brillants traits pour le violoncelle. Elle contient 6 des 7 chansons originales.

Au cœur du ressourcement arabo-andalou, c'est un voyage à travers les provinces ibériques : El Paño Moruno évoque le sud avec des influences mauresques et flamenco. Nana est une berceuse douce, suivie de Canción, une mélodie ensoleillée. Polo offre un flamenco intense et dramatique. Asturiana évoque les paysages froids du nord de l'Espagne. Enfin, Jota est une danse joyeuse d'Aragon, avec des moments énergiques et des passages romantiques.

Danse rituelle du feu, Manuel de Falla

En 1914, juste avant la guerre, M. de Falla retourna à Madrid et la première version de sa « gitanería », ou fête gitane, El amor brujo (« L'Amour sorcier ») y fut donnée l'année suivante, et une version révisée du ballet l'année d'après. L'histoire concerne une jeune gitane, Candela, hantée par le souvenir de son ancien amant, dont l'esprit interrompt la cour que lui fait son nouveau prétendant. La Danse rituelle du feu, tirée du ballet L'Amour Sorcier, évoque la danse frénétique de la jeune gitane.

Santiago Cañón violoncelle

Le violoncelliste colombien Santiago Cañón-Valencia est un soliste, compositeur, peintre et photographe prolifique. Artiste de la BBC Next Generation en 2022, il est né à Bogotá en 1995 et a fait ses débuts avec l'Orquesta Filarmónica de Bogotá à l'âge de 6 ans avant de remporter la médaille d'argent au Concours international Tchaïkovski XVI en 2019, le Prix de la Fondation Starker en 2018, le troisième prix au Concours international Reine Élisabeth en 2017, et le premier prix au Concours international de violoncelle Carlos Prieto, parmi de nombreux autres prix.

Parmi les moments forts à venir, mentionnons ses débuts en récital au Wigmore Hall, des diffusions avec l'Orchestre symphonique de la BBC et l'Orchestre d'Ulster, des débuts avec le Danish Chamber Orchestra et l'Orchestre philharmonique de Belgrade, des retours avec l'Orchestre national de Lettonie, l'Orchestre RTVE et l'Orchestre philharmonique de Belgrade, des récitals aux États-Unis et un retour avec l'Orchestre symphonique de l'Alabama, le Mostly Cello Festival en Corée, et un retour en Colombie pour célébrer son dernier album *Ascenso* (2022, Sono Luminus) et se produire avec l'Orchestre symphonique national. À l'été 2024, il célèbre le 100e anniversaire de Janos Starker en Corée et au Japon.

Sa carrière de soliste l'a emmené à travers le monde pour se produire avec des orchestres tels que l'Orchestre du Mariinsky, l'Orchestre radio de Francfort, l'Orchestre philharmonique de Bruxelles, l'Orchestre symphonique de la SWR, l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, l'Orchestre de chambre Orpheus, l'Orchestre symphonique d'Anvers, l'Orchestre de chambre des solistes de Moscou, et tous les grands orchestres en Colombie. Il a donné la première de *Stringmaster* de Carlos Izcaray avec l'Orchestre symphonique de l'Alabama, le Concerto pour violoncelle de Jorge Pinzón au Festival international de musique de Cartagena, et le Concerto pour violoncelle de Gulda avec l'Auckland Chamber Orchestra, et a donné la première colombienne du Concerto pour violoncelle n°2 de Ginastera.

Dans ses enregistrements, il aime se plonger dans des œuvres connues et inconnues, avec un intérêt particulier pour la commande de nouvelles pièces, l'arrangement de pièces et l'écriture de sa propre musique. Il a enregistré et publié quatre albums : « Solo », son premier enregistrement ; un album avec le pianiste Andrea Lucchesini dédié à Schubert et Beethoven pour le label Egea ; un album de sonates pour violoncelle russes et de pièces populaires du répertoire du violoncelle avec la pianiste Katherine Austin pour le label Atoll ; et son dernier enregistrement, « Ascenso », sorti en novembre 2022 chez Sono Luminus.

Santiago Cañón bénéficie d'une bourse de la Fondation Mayra & Edmundo Esquenazi depuis 2011.

Francisco Leal piano

Né en 1986 à Pamplona (Colombie), Francisco part se perfectionner en Suisse après des études de piano au Conservatoire de l'Université Nationale de Colombie. En 2006, il débute ses études à la Haute École de Musique de Genève dans la classe de Paul Coker. Après avoir obtenu son Master de pédagogie en 2009, il obtient son Master d'interprétation en 2011. Cette même année, il suit la masterclasse du pianiste Stephen Kovacevich.

Il est lauréat de plusieurs prix en Colombie ainsi que du prix de la Fondation SUISA obtenu lors du concours Miéville-Hory 2010.

L'enseignement prend une place importante dans sa vie professionnelle. Au fil des années, il a constitué une classe nombreuse et enseigne à des élèves de tout âge. Apprécié pour son approche pédagogique, il est invité régulièrement comme expert à des examens.

Il est également organiste titulaire à l'Église catholique chrétienne de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel depuis 2009. Récemment, Francisco Leal a eu comme partenaire la mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis, le ténor Bernard Richter, le baryton Vito Priante, et le violoncelliste Santiago Cañón. Il s'est également produit avec le Quatuor du Philharmonique de Munich, avant de monter sur scène dans « Opus d'amour », une création piano&danse sur la vie de George Sand et de Frédéric Chopin. Sur le plan international, il s'est produit en Colombie, au Venezuela, en Grèce, en France, aux États-Unis, en République tchèque et en Autriche. En 2009, il est invité par l'ambassadeur suisse de l'Unesco à Paris, pour se produire lors de l'Exposition mondiale.

Son premier disque, « Harmonies du soir. De Prague à Vienne », dédié aux œuvres de Mendelssohn, de Liszt et de Rachmaninov, est sorti en 2020. Cet enregistrement l'a conduit à jouer comme soliste avec l'Orchestre Philharmonique de Prague et à se produire en récital solo à Vienne, au Mozarthaus et à l'Altes Rathaus.

Francisco Leal est cofondateur de la saison de concerts 1001 Harmonies.

1001 HARMONIES 1001

1001harmonies.ch

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

L'Association « Mille et une Harmonies » exprime sa reconnaissance à tous ses partenaires pour leur soutien et leur précieuse contribution.

Concert 5: Piano Trio

Prochain concert

Clarissa
Bevilacqua

Violon

Dimanche
21 avril

17 h 00 • Salle Faller
La Chaux-de-Fonds

Christoph
Croisé

Violoncelle

Myassa
Leal

Piano

Mercredi
24 avril

19 h 30 • Temple du Bas
Neuchâtel

1001
HARMONIES
1001
1001harmonies.ch

Réservations: Billetterie de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 032 967 60 50
Le Strapontin, 032 717 79 07 ou la billetterie en ligne sur www.1001harmonies.ch