

PROGRAM 4 / "MEMORIES FOR TODAY"

MONDAY, MARCH 1, 2010 / flagey

"FANTASY ON A HYMN BY JUSTIN MORGAN"

THOMAS CANNING (1911-1989)

Le compositeur américain Thomas CANNING est né en 1911 en Pennsylvanie. Il a étudié à l'Oberlin College et à l'Université de Rochester. Professeur à l'Eastmanschool of Music, il s'y est particulièrement distingué par sa générosité et sa vision romantique.

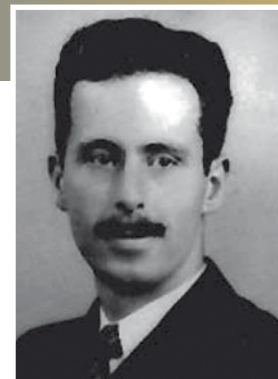
Aujourd'hui, Canning s'illustre principalement par une de ses œuvres connue sous le titre de "Fantasy on a Hymn by Justin Morgan". Cette œuvre est basée sur un petit chef d'œuvre, "Amanda", d'un compositeur américain du dix-huitième siècle, Justin Morgan. La transcription de Canning présente plusieurs caractéristiques du romantisme. Inspiré par le passé, Canning confère à l'œuvre un merveilleux lyrisme qui, plus que tout, rend les émotions du compositeur, à savoir cette tendresse mêlée de tristesse.

Moins connu pour ses œuvre religieuses, Thomas Canning nous laisse un nombre d'œuvres remarquables qui méritent d'être découvertes.

Thomas CANNING is een Amerikaanse componist die geboren werd in 1911 in Pennsylvania. Hij liep school in het Oberlin College en de Universiteit van Rochester.

Later werd hij professor aan de Eastmanschool of Music en was vooral een academische leraar, genereus en met een romantische visie.

Canning wordt vooral herdacht omwille van één van zijn werken: "Fantasy on a Hymn by Justin Morgan". Dit werk is gebaseerd op het kleine meesterwerk "Amanda" van de 18de-eeuwse Amerikaanse componist Justin Morgan. De herbewerking door Canning toont enkele belangrijke kenmerken van de romantiek. Hij haalt zijn inspiratie uit het verleden en het klinkt prachtig lyrisch en misschien het belangrijkste van

alles: de emoties van de componist, in dit geval tederheid en verdriet, zijn prominent aanwezig.

Minder bekend is dat Thomas Canning ook kerkmuziek componeerde. Hij laat tal van werken na die de moeite waard zijn te ontdekken.

LUI FANG, THE EMPRESS OF PIPA

Liu FANG, star du luth chinois, est née à Kunming en 1974. Depuis l'âge de six ans, elle joue de cet instrument dont la difficulté est réputée. À l'âge de onze, elle joue en soliste devant la Reine Elisabeth d'Angleterre. Elle enchante le public à travers le monde par les sons d'une rare virtuosité qu'elle insuffle à son luth. La presse la considère comme l'une des plus grandes joueuses de pipa de notre époque et n'hésite pas à nommer "The empress of Pipa" (L'actualité 2001).

Cette 'impératrice du Pipa' étudia avec brio au Conservatoire de Shanghai et remporta un à un les différents prix. Grâce à une bourse du Canada Arts Council, elle partit à Montréal, donnant à sa carrière une dimension internationale. De par son jeu à la fois vigoureux et sensible, Liu révèle la richesse de l'antique tradition musicale chinoise et dévoile dans son jeu les sons mystérieux et étranges de son instrument.

Liu Fang est non seulement une virtuose du pipa, mais aussi de la cithare chinoise, le 'guzheng'. Interprète incomparable du répertoire traditionnel chinois, elle aborde en outre la musique contemporaine. Ainsi, elle a collaboré avec le compositeur canadien R. Murray Schafer et le Nouvel Ensemble Moderne.

Elle a sorti un album en mai 2006, "Le son de soie", qui lui a valu le prix de l'Académie Charles Cros, l'équivalent français du grammy Award.

Lie geboren in Kunming in 1974 en sinds haar zesde bespeelt zij dit moeilijk te beheersen instrument. Op haar elfde speelde ze al solo voor Koningin Elisabeth van Engeland. Wereldwijd betovert zij het publiek met haar virtueuze klanken op de luit. In de pers wordt ze gezien als één van de grootste pipaspelers van deze tijd: 'The Empress of Pipa' (L'actualité 2001).

Deze keizerin van de Pipa studeerde cum laude af aan het Shanghai Conservatorium en sleepte de ene na de andere prijs in de wacht. Met een beurs van het Canada Arts Council trekt zij naar Montreal van waaruit zij een succesvolle internationale carrière gestalte geeft. Met een even krachtig als gevoelig spel legt Liu de rijkdom van de oude muziektraditie bloot en ontrafelt zij de klankgeheimen van haar met zijde besnaarde instrument.

Liu Fang geldt niet alleen als virtuoos speelster op de luit 'pipa', doch evenzeer op de Chinese citer 'guzheng'. Naast vertolkster van het traditionele Chinese repertoire beweegt zij zich ook op het terrein van de hedendaagse gecomponeerde muziek. Zo werkte zij samen met de Canadese componist R. Murray Schafer en het Nouvelle Ensemble Moderne.

In mei 2006 brengt zij een album uit: "Le son de soie" Met dit album, letterlijk vertaald "de klank van zijde", wint Liu Fan de Academie Charles Cros Award, de Franse tegenhanger van de Grammy Award.

PROGRAM 4 / "MEMORIES FOR TODAY" MONDAY, MARCH 1, 2010 / flagey

"CONCERTO FOR STRING ORCHESTRA & PIPA" TAN DUN (1957°)

Tan DUN, compositeur et chef d'orchestre chinois, est surtout célèbre pour sa musique des films *Crouching Tiger, Hidden Dragon* et *Hero* pour lesquels il obtient un Grammy Award et un oscar. A l'époque de la Révolution culturelle, Dun travaille dans les rizières pendant deux ans puis devient violoniste et arrangeur dans la troupe provinciale du Beijing Opera. Il est ensuite nommé au Conservatoire central de Beijing ou il restera huit ans. En 1986, il se rend à New York et y achève son doctorat en composition auprès de Chou, Davidovsky et Edwards. Sa musique est éditée chez G. Schirmer.

Dun allie les traditions chamaniques chinoises à l'avant-gardisme occidental. Se libérant des contraintes de la révolution culturelle, il s'impose comme le compositeur majeur de la "nouvelle vague" chinoise. Sa musique témoigne d'un esprit de liberté et de joie de vivre.

Dans son CONCERTO POUR PIPA, Dun réalise un étourdissant mariage des traditions et un voyage à travers l'histoire de la musique. L'intégration culturelle s'opère avec aisance. S'il est vrai que le pipa peut s'avérer comme un instrument exotique au sein de la musique occidentale, il n'est cependant plus étranger à nos oreilles. Le Concerto pour pipa s'intègre dans diverses œuvres écrites par Dun dans un format concertant plus traditionnel en vue du Ghost Opera expérimental. Les œuvres de Dun sont jouées de par le monde : de la salle de concert de Avery Fisher Hall, Suntory Hall au Musée Guggenheim. Les compositions de Dun sont à l'affiche de nombreux festivals prestigieux dans le monde et régulièrement diffusées par la National Public Radio, la BBC et la radio de Berlin.

Oscar-winner for film score: "Crouching Tiger, Hidden Dragon"

Tan Dun, Chinees componist en dirigent, is vooral bekend door de filmmuziek van de films *Crouching Tiger, Hidden Dragon* en *Hero* waarvoor hij een Grammy en een Oscar won.

Tijdens de Culturele Revolutie plant Dun twee jaar lang rijst om vervolgens vioolspeler en arrangeur te worden voor de provinciale Beijing Opera Troupe. Hij werd uitgekozen voor het Centraal Conservatorium van Beijing waar hij acht jaar verbleef. In 1986 trok hij naar New York en voltooide zijn doctoraat in compositie studierend bij Chou, Davidovsky en Edwards. Zijn muziek werd uitgegeven door G. Schirmer.

Dun verenigt de Chinese Sjamanistische tradities met de Westerse avant-garde. Hij wist zich aan de beklemmingen van de Culturele Revolutie te onttrekken om zich tot de leidende componist van de Chinese 'New Wave' te ontwikkelen. Zijn muziek getuigt van vrijheid en levenslust.

In Dun's PIPA CONCERTO horen we een duizelige samenvoeging van tradities en een reis doorheen de muziekgeschiedenis. De culturele integratie verloopt moeiteloos. De pipa kan als exotisch worden beschouwd in de westerse muziek, maar klinkt niet meer vreemd. Het Pipa Concerto past in een aantal werken die hij schreef voor de experimentele Ghost Opera in een meer traditioneel concertformaat. Zijn stukken worden overal ter wereld uitgevoerd van het Concertgebouw de Avery Fisher Hall, Suntory Hall, tot het Guggenheim museum.

Dun's composities zijn voor vele belangrijke festivals over de hele wereld uitgekozen en zijn vaak uitgezonden voor de National Public Radio, de BBC en de Berlin Radio.

Andante molto

Allegro

Adagio

Allegro vivace

PROGRAM 4 / "MEMORIES FOR TODAY"

MONDAY, MARCH 1, 2010 / flagey

"SOUVENIR DE FLORENCE OP. 70"

P.I. TCHAIKOVSKY (1840-1893)

TCHAIKOVSKY, compositeur russe, a étudié au Conservatoire de Saint-Petersbourg où il occupa un poste de professeur. Nadesjda Filaretovna von Meck, une richissime admiratrice, lui offrit en 1877 l'opportunité de se consacrer entièrement à sa carrière de compositeur. Tchaikovsky a toujours refusé de la rencontrer (peut-être en raison

de son homosexualité réprimée). Pour d'obscures raisons, la Comtesse mit fin à son soutien financier. L'explication la plus souvent avancée serait qu'elle ne pouvait accepter la nature sexuelle de Tchaikovsky. En effet, l'on sait que Tchaikovsky fut exilé en Sibérie en raison de son homosexualité.

Tchaikovsky fut un voyageur invétéré qui sut marier avec succès les influences de la musique d'Europe de l'ouest à la musique russe. Ses préférences musicales allaient à Mozart et Mendelssohn. Ses œuvres sont appréciées pour leur orchestration harmonieuse et leur richesse mélodique. Tchaikovsky a transcrit d'une manière particulière la valse dans plusieurs œuvres, non seulement dans les ballets, mais aussi dans ses symphonies.

Outre six symphonies, il a également composé des poèmes symphoniques, des opéras, des œuvres pour piano et violon. Parmi ses œuvres les plus célèbres, citons son premier concerto pour piano, son concerto pour violon, les trois dernières symphonies, sa musique de ballet et son imposante Overture 1812.

"Souvenir de Florence", Op. 70, fut composé en 1890. La première eut lieu le 6 décembre 1892 à Saint-Petersbourg. Tchaikovsky dédia l'œuvre à l'Association de musique de chambre de Saint-Petersbourg en reconnaissance de son entrée comme membre au sein de cette association. L'œuvre s'articule de manière traditionnelle autour de quatre mouvements. Son titre fut donné à Florence où le compositeur avait entamé l'écriture de cette œuvre. Il s'agit donc bien d'un hommage en souvenir de son séjour à Florence.

TCHAIKOVSKY, Russisch componist, studeerde muziek aan het Conservatorium van Sint-Petersburg en werd later leraar aan datzelfde conservatorium. Een rijke bewonderaarster, gravin Nadesjda Filaretovna von Meck, bood hem in 1877 de mogelijkheid zijn leven geheel aan het componeren te wijden. Tchaikovsky heeft haar nooit willen ontmoeten (mogelijk een gevolg van zijn onderdrukte homoseksualiteit). De gravin zette haar financiële steun om onduidelijke redenen stop. Een bekende theorie is dat zij zich niet kon verenigen met zijn seksuele geaardheid. Bekend is dat hij door zijn homoseksualiteit verbannen werd naar Siberië.

Tchaikovsky reisde veel en slaagde erin om invloeden uit de West-Europese klassieke muziek succesvol te verbinden met de Russische muziek. Zijn muzikale voorkeur ging uit naar Mozart en Mendelssohn. Zijn werken zijn ook geliefd vanwege de zeer welluidende orkestratie en de rijkdom aan melodieën. Tchaikovsky verwerkte in een aantal composities, op bijzondere wijze de wals, niet alleen in zijn balletten, maar ook in zijn symfonieën.

Naast 6 symfonieën schreef hij o.a. symfonische gedichten, opera's, pianowerken en werken voor viool. Vooral zijn eerste pianoconcert, zijn vioolconcert, zijn laatste drie symfonieën, zijn balletmuziek en zijn bombastische Overture 1812 worden vaak uitgevoerd.

"Souvenir de Florence", Op. 70, componeerde hij in 1890. De première was op 6 december 1892 in Sint Petersburg. Tchaikovsky droeg het werk op aan de Kamer muziekvereniging van Sint Petersburg als antwoord op zijn toetreding tot deze vereniging. Het werk heeft een traditionele vierdelige vorm en de titel is ontstaan in Florence waar hij het begon te schrijven en is dus letterlijk een herinnering aan zijn verblijf in Florence.

Allegro con spirito

Adagio cantabile e con moto

Allegretto moderato

Allegro vivace