

PROGRAMMATION AUTOMNE 2021

CHARLES RICHARD-HAMELIN JOUE CHOPIN ET RAVEL

Vendredi **29 OCTOBRE**
19 h 30 salle Gilles-Lefebvre

CHARLES RICHARD-HAMELIN, PIANO

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)

Préludes, op. 28, n° 1 à 8

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Le Tombeau de Couperin

- I. Prélude
- II. Fugue
- III. Forlane
- IV. Rigaudon
- V. Menuet
- VI. Toccata

NIKOLAÏ MEDTNER (1880-1951)

Mélodies oubliées pour piano, Livre 2, op. 39

1. Meditazione
2. Romanze
3. Primavera
4. Canzona matinata
5. Sonata tragica

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)

Préludes, op. 28, n° 17 à 24

Composé par Audrey Maude Ratté, étudiante au baccalauréat en musique de l'Université de Sherbrooke, lauréate du concours de notes de programme 2021 d'Orford Musique

Frédéric Chopin (1810-1849)

Vingt-quatre préludes, op. 28 (extraits)

Chopin s'est inspiré du *Clavier bien tempéré de Bach* pour composer ses 24 préludes.

Les 24 préludes peuvent être considérés comme un journal intime d'une période tumultueuse de la vie de Chopin.

- I. **Agitato**
- II. **Lento**
- III. **Vivace**
- IV. **Largo**
- V. **Allegro molto**
- VI. **Lento assai**
- VII. **Andantino**
- VIII. **Molto agitato**
- XVII. **Allegretto**
- XVIII. **Allegro molto**
- XIX. **Vivace**
- XX. **Largo**
- XXI. **Cantabile**
- XXII. **Molto agitato**
- XXIII. **Moderato**
- XXIV. **Allegro appassionato**

Chopin complète ses 24 préludes lors d'un séjour difficile durant l'hiver de 1938-1939 à Majorque, île espagnole au cœur de la mer des Baléares, où il accompagne sa maîtresse, l'écrivaine George Sand, et les enfants de celle-ci. Durant ce voyage, la santé et l'état mental du compositeur sont dans un état déplorable. Il est à ce moment atteint de ce qu'il découvrira plus tard être la tuberculose et est victime de nombreuses crises d'angoisse. Son penchant pour le macabre et le morbide ressort tout particulièrement lors de cette période de sa vie. L'œuvre est chargée d'une dimension émotive parfois obsessionnelle. Robert Schumann décrit ce cycle de préludes comme un journal intime.

L'opus 28 contient vingt-quatre préludes dans chacune des tonalités majeures et mineures et il semble être fortement inspiré du *Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach*, qui couvre également l'ensemble des tonalités.

Written by Audrey Maude Ratté, student in the Bachelor of Music program at the Université de Sherbrooke, winner of the 2021 Orford Music program notes' competition

Frédéric Chopin (1810-1849)

Twenty-four preludes op. 28 (Excerpts)

Chopin was inspired by Bach's *Well-Tempered Clavier* to compose his 24 preludes.

The 24 Preludes can be considered as a diary of a chaotic period of Chopin's life.

- I. **Agitato**
- II. **Lento**
- III. **Vivace**
- IV. **Largo**
- V. **Allegro molto**
- VI. **Lento assai**
- VII. **Andantino**
- VIII. **Molto agitato**
- XVII. **Allegretto**
- XVIII. **Allegro molto**
- XIX. **Vivace**
- XX. **Largo**
- XXI. **Cantabile**
- XXII. **Molto agitato**
- XXIII. **Moderato**
- XXIV. **Allegro appassionato**

Chopin completes his 24 preludes during a difficult stay in the winter of 1938–1939 at Mallorca, a Spanish island in the heart of the Balearic Sea, where he accompanied his mistress, the writer George Sand and her children. During this trip, his health and mental state are in a deplorable condition. At that time, he was suffering from tuberculosis and was also a victim of numerous anxiety attacks. His penchant for the macabre and the morbid come out, particularly, during this period of his life. The emotional dimension of this piece can sometimes be obsessive. Robert Schumann describes the cycle of preludes as a diary.

Opus 28 consists of twenty-four preludes in each of the major and minor key. It's strongly inspired by Jean-Sébastien Bach's *Well-Tempered Clavier*, which also covers all the keys.

Nikolaï Medtner (1879-1951)*Mélodies oubliées, 2e cycle, op. 39*

Medtner s'avère un grand compositeur pourtant méconnu.

Il excelle à faire ressentir et ressortir les émotions dans sa musique.

I. Meditazione**II. Romanze****III. Primavera****IV. Canzona matinata****V. Sonata tragica**

démontre très tôt un talent marqué pour la musique. Dès son adolescence, il étudie au Conservatoire de Moscou et commence à y enseigner dès la fin de son parcours académique. Encore aujourd’hui, de nombreux musiciens découvrent son œuvre et sont étonnés de constater à quel point un si grand pianiste-compositeur demeure méconnu de bien des gens.

Deuxième d'une série de trois cycles nommés *Les mélodies oubliées*, l'opus 39 nous fait passer par toute une gamme d'émotions au fil de ses cinq pièces. Dès « Meditazione » et « Romanze », Medtner crée des ambiances angoissantes teintées de mélancolie et de tourment. Suit « Primavera », une œuvre joyeusement contemplative. Dans « Canzona Matinata », l'apaisement rencontre la tristesse. Le cycle se clôt avec la turbulente « Sonata tragica ». Le compositeur insiste sur l'ordre des pièces : « Canzona Matinata » doit toujours être jouée avant « Sonata tragica » afin de saisir clairement le contraste et le sens des émotions véhiculées. D'une durée de presque dix minutes, le morceau final représente à lui seul le tiers de la durée entière du cycle et se termine sur les mêmes mesures qui l'ont introduit, fermant ainsi une concevable boucle.

Nikolaï Medtner (1879-1951)*Forgotten melodies, second cycle, op.39*

Medtner turns out to be a great composer, yet unknown.

He manages to make us feel and bring out the emotions in his music.

I. Meditazione**II. Romanze****III. Primavera****IV. Canzona matinata****V. Sonata tragica**

Little known by the public and greatly esteemed by his music colleagues, despite his more traditional style, Nikolaï Medtner is known as one of the greatest piano composers of his country. Born in Russia, from German parents, he shows a strong talent for music at an early age. To this day, many musicians are still discovering his work and are amazed that such a great pianist composer like him remains unknown to many people. Second of a series of three cycles called *The Forgotten Melodies*, the opus 39 takes us through a whole range of emotions with its five pieces. From, “Meditazione” and “Romanze,” Medtner creates anguished atmospheres tinged with melancholy and torment. Followed by “Primavera”, a joyfully contemplative work. In “Canzona Matinata”, appeasement meets sadness. The cycle closes with the turbulent “Sonata tragica”. The composer insists on the order of the pieces: “Canzona Matinata” must always be played before “Sonata tragica” to clearly seize the contrast and ends on the same bars that introduce it, thus closing a conceivable loop.

Maurice Ravel (1875-1937)***Le Tombeau de Couperin***

Le Tombeau de Couperin est un hommage à la musique baroque française.

Cette œuvre témoigne des impacts de la guerre et du deuil dans la vie de Ravel.

I. Prélude**II. Fugue****III. Forlane****IV. Rigaudon****V. Menuet****VI. Toccata**

Le Tombeau de Couperin, contrairement à ce que son nom suggère, n'est pas un hommage spécifique à François Couperin, mais plutôt à l'ensemble des compositeurs français des XVIIe et XVIIIe siècles. Le nom de Couperin a été sélectionné parce que c'est en étudiant des œuvres de celui-ci que Maurice Ravel entame son travail. Décédé en 1937, Ravel se situe historiquement dans la période dite « moderne », mais il reste très attaché à la musique classique et baroque et à leurs formes méticuleusement organisées. Durant son enfance, il est très intéressé par les mathématiques, ce qui se perçoit dans son écriture musicale. Dans quelques compositions, incluant *Le Tombeau de Couperin*, on retrouve des allusions à la suite de Fibonacci. Dans ces œuvres-là, la longueur des phrases, l'emplacement des climax et d'autres éléments structuraux sont définis selon les chiffres de la séquence : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 19 et ainsi de suite.

Créé en 1919, *Le Tombeau de Couperin* est composé durant une période plus difficile dans la vie de Ravel et marque la transition entre les périodes d'avant et d'après-guerre. Ravel perd plusieurs de ses amis proches ainsi que sa mère durant la Première Guerre mondiale, ce qui marque le compositeur. Chacune des pièces du *Tombeau de Couperin* est d'ailleurs dédiée à un camarade tombé au combat.

Maurice Ravel (1875-1937)***The Tomb of Couperin***

Medtner turns out to be a great composer, yet unknown.

He manages to make us feel and bring out the emotions in his music.

I. Prélude**II. Fugue****III. Forlane****IV. Rigaudon****V. Menuet****VI. Toccata**

The Tomb of Couperin, contrary to what his name suggests, isn't a specific tribute to François Couperin, but rather to all French composers of the 17th and 18th centuries. Couperin's name was selected because while studying pieces of him, Maurice Ravel began his work. Died in 1973, Ravel is historically situated in the so-called modern period, but he remains very attached to classical and baroque music and their meticulously organized forms. During his childhood, he's very interested in mathematics, which can be seen in his musical writing. In some compositions, including *The Tomb of Couperin*, we find allusions to the Fibonacci sequence. In these pieces, the length of the phrases, the location of the climaxes and other structural elements are defined according to the numbers in the sequence: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 19 and so on.

Created in 1919, *The Tomb of Couperin* was composed during a more difficult period of Ravel's life and marks the transition between the pre- and post-war periods. The First World War caused the loss of his mother and several close friends, which affected him very badly. Each of the pieces of *The Tomb of Couperin* is in fact dedicated to a fallen comrade.

**CHARLES
RICHARD-
HAMELIN**

CHARLES RICHARD-HAMELIN S'IMPOSE SUR LA SCÈNE MUSICALE INTERNATIONALE COMME UN PIANISTE « HAUTEMENT SENSIBLE » (GRAMOPHONE), ANIMÉ PAR « UNE GRANDE PROFONDEUR DE SENTIMENTS SANS LA MOINDRE CONDESCENDANCE » (LE DEVOIR). IL EST RECONNU COMME UN INTERPRÈTE « POLYVALENT, MULTIDIMENSIONNEL ET D'UN LYRISME SÉDUISANT, UN TECHNICIEN D'UNE ÉLÉGANCE ET D'UNE SOPHISTICATION EXCEPTIONNELLES » (BBC MUSIC MAGAZINE)

Il a notamment reçu, en 2015, la Médaille d'argent au Concours international de piano Frédéric-Chopin à Varsovie et le prix Krystian Zimmerman pour la meilleure interprétation d'une sonate. Il a aussi remporté le deuxième prix au Concours musical international de Montréal ainsi que le troisième prix et le prix spécial pour la meilleure interprétation d'une sonate de Beethoven au Seoul International Music Competition, en Corée du Sud.

Sur disque, on doit à Charles Richard-Hamelin huit albums, tous parus sous étiquette Analekta. Il a d'abord enregistré en 2015 des interprétations remarquées des dernières œuvres de Chopin. Lancé en 2016, son deuxième album rassemble des œuvres de Beethoven, Enescu et Chopin, enregistrées en concert au Palais Montcalm de Québec. Sa discographie s'est ensuite enrichie de trois albums, l'un consacré au premier volet d'une intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven, enregistré avec le violon solo de l'Orchestre symphonique de Montréal Andrew Wan, le second tiré d'un enregistrement en concert des deux concertos pour piano et orchestre de Chopin, avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano et le troisième, une intégrale des ballades et impromptus de Chopin.

SILVER MEDALIST AND LAUREATE OF THE KRYSTIAN ZIMERMAN PRIZE AT THE 2015 INTERNATIONAL CHOPIN PIANO COMPETITION IN WARSAW, CANADIAN PIANIST CHARLES RICHARD-HAMELIN IS STANDING OUT TODAY AS ONE OF THE MOST IMPORTANT MUSICIANS OF HIS GENERATION. IN 2014, HE ALSO WON THE SECOND PRIZE AT THE MONTREAL INTERNATIONAL MUSICAL COMPETITION AND THE THIRD PRIZE AT THE SEOUL INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION IN SOUTH KOREA. CHARLES IS THE RECIPIENT OF THE ORDER OF ARTS AND LETTERS OF QUEBEC AND THE PRESTIGIOUS CAREER DEVELOPMENT AWARD OFFERED BY THE WOMEN'S MUSICAL CLUB OF TORONTO.

He has appeared in various prestigious festivals including La Roque d'Anthéron in France, the Prague Spring Festival, the "Chopin and his Europe" Festival in Warsaw and the Lanaudière Festival in Canada. As a soloist, he has performed with more than fifty ensembles including the main symphony orchestras of Canada (Montreal, Toronto, Ottawa, Métropolitain, Québec, Edmonton, Calgary...) as well as with the Warsaw Philharmonic, Sinfonia Varsovia, Singapore Symphony Orchestra, the Korean Symphony Orchestra, OFUNAM (Mexico), les Violons du Roy and I Musici de Montréal. He has played under the baton of renowned conductors such as Kent Nagano, Antoni Wit, Vasily Petrenko, Jacek Kaspszyk, Aziz Shokhakimov, Peter Oundjian, Jacques Lacombe, Fabien Gabel, Bernard Labadie, Carlo Rizzi, Alexander Prior, Giancarlo Guerrero, Christoph Campestrini, Lan Shui and Jean-Marie Zeitouni. Charles Richard-Hamelin is a graduate from McGill University, the Yale School of Music, the Conservatoire de Musique de Montréal and has studied with Paul Surdulescu, Sara Laimon, Boris Berman, André Laplante et Jean Saulnier.

Charles Richard-Hamelin has recorded eight albums to this day, all published on the Analekta label. In 2015, he first recorded acclaimed performances of Chopin's last works. Launched in 2016, his second album brings together works by Beethoven, Enescu and Chopin, recorded in concert at the Palais Montcalm in Québec City. His discography then was enriched by three more CDs, one devoted to the first part of a complete collection of Beethoven violin and piano sonatas, recorded with the solo violinist of the Orchestre symphonique de Montréal, Andrew Wan. His second offering, devoted to Chopin's two piano concertos, was recorded live in concert at Montréal's Maison symphonique with the Orchestre symphonique de Montréal under the direction of Kent Nagano. His most recent collaboration with Les Violons du Roy led to the release of a Mozart album (Piano Concertos Nos. 22 and 24) conducted by Jonathan Cohen. These albums received awards and enthusiastic reviews from the leading music critics.

More recently, the second volume of his complete Beethoven sonatas for violin and piano with Andrew Wan was released, as well as a new Chopin recital featuring the 24 Preludes, the Andante spianato and the Grande polonaise brillante, Op. 22.

SAISON AUTOMNE 2021

concerts en salle

CHARLES RICHARD-HAMELIN
JOUE CHOPIN ET RAVEL

29 octobre 2021

QW4RTZ

11 décembre 2021

concerts virtuels

NOUVEAU QUATUOR À CORDES
ORFORD

18 au 24 novembre 2021

TRIO TAUREY BUTLER : CINÉMA
EN MUSIQUE

16 au 22 décembre 2021

Achetez vos billets au **orford.mu**

