

Programme « Amériques » - 17 mars 2018

Leo Brouwer (né en 1939) : Sonate n°1, *Mitologias de las aguas* (2009)

De la composition et l'orchestration, le guitariste cubain Leo Brouwer apprend tout ou presque par lui-même, n'ayant « ni le temps ni l'argent » pour effectuer une formation académique complète. Dès 1954, il crée sa propre méthode de travail, passant des heures à analyser des partitions et à s'inventer des exercices d'écriture, dont certains deviendront des pièces célèbres.

Ecrite en 2009, cette sonate monumentale est une cartographie musicale de l'Amérique Latine, évoquant ses paysages, ses cultures et ses différentes caractéristiques : I. La naissance de l'Amazone (Brésil) - II. Le lac caché des Mayas (Amérique centrale) - III. Les chutes de l'Ange (Vénézuéla) - IV. Le Güije, gobelin des rivières cubaines (Caraïbes)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) : *Bacchianas Brasileiras* n°5 - Aria (1938)

Enfant, Villa-Lobos apprend le piano, le violoncelle, la clarinette et la guitare – son instrument de prédilection. Pratiquement autodidacte, il préfère étudier les partitions de ses illustres prédécesseurs (notamment Jean-Sébastien Bach) et effectuer des voyages ethnomusicologiques dans son pays, le Brésil. Il obtient une bourse d'études pour Paris en 1923 et gardera des traces profondes de son séjour en Europe. À son retour au Brésil en 1930, il devient un des piliers de la vie musicale de son pays : compositeur prolifique, pédagogue, organisateur de concerts, grand défenseur de la riche culture musicale brésilienne. Comme compositeur il est reconnu internationalement et reçu partout avec les honneurs. Les *Bacchianas brasileiras* n° 5, écrites en 1938, constituent sans doute son œuvre musicale la plus célèbre.

Sérgio Assad (né en 1952): *Círculo Mágico* (1997)

Guitariste et compositeur brésilien d'origine libanaise, Sérgio Assad forme avec son frère Odair un tandem époustoufflant dont les guitares ont fait plusieurs fois le tour du monde.

Outre de nouvelles transcriptions et arrangements musicaux pour guitares, Sérgio Assad est l'auteur de musiques de films qui témoignent de ses racines latino-américaines en se laissant pénétrer par des influences du vieux continent et du jazz.

La pièce *Círculo Mágico* est une représentation des quatre éléments autour du cercle magique de la rose des vents. Débutant à l'Est avec l'élément de l'air évoqué par le motif de la flûte, la pièce évolue vers la terre, au nord. Ensuite, le feu, au sud, est symbolisé par une danse rapide et ardente, suivie de l'eau à l'ouest, où la guitare prend la parole sous les cascades de la flûte. La pièce se termine sur le retour à l'air, qui clôt le cercle.

Máximo Diego Pujol (né en 1957): *Dos Aires Candomberos* (2000)

Les œuvres de Máximo Diego Pujol s'inspirent de l'héritage musical de son pays l'Argentine, spécialement du style de Rio de la Plata, mais aussi des autres formes de musique des différentes régions du pays. Son but final est de fusionner cette base culturelle et la pensée formelle académique de l'Europe. Ses œuvres nombreuses sont régulièrement jouées et enregistrées un peu partout dans le monde.

Dos Aires Candomberos signifie "deux airs de candombe", le candombe étant à l'Uruguay ce que le tango est à l'Argentine. Mais, alors que les racines du tango sont plutôt latino-européennes, le rythme syncopé du candombe est d'origine africaine, introduit en Uruguay à l'époque coloniale par les esclaves noirs. I. "Nubes de Buenos Aires" (Nuages de Buenos Aires) II. "Candombe de los Buenos Tiempos" (Candombe du bon vieux temps).

Astor Piazzolla (1921-1992) : *Histoire du Tango* (1986)

Né en Argentine, Astor Piazzolla découvre tout enfant le jazz à New York puis le tango à Buenos Aires. Il joue du bandonéon dans un groupe de tango où il intègre rapidement des arrangements personnels, osant harmonies et contrepoints audacieux. Dans les années 1950, il rencontre à Paris le professeur de composition Nadia Boulanger. Grâce à elle, il découvre que sa voie est dans le tango enrichi des formes classiques, de l'apport du jazz et de ses propres intuitions. Ce « tango nuevo » lui vaudra succès et reconnaissance internationale.

L'*Histoire du Tango* retrace l'évolution de la pratique de cette danse et les cadres dans lesquelles elle a habité : I. Bordel 1900 – II. Café 1930 – III. Nightclub 1960 – IV. Concert d'aujourd'hui

Les artistes

Raquele Magalhães

Artiste éclectique, passionnée par la musique de chambre, Raquele Magalhães déploie sa sensibilité musicale aussi bien dans la musique classique que dans l'improvisation, ou encore dans des spectacles interdisciplinaires. Son goût pour la musique de chambre l'amène à se produire dans de nombreux Festivals, et dans les salles parmi les plus fabuleuses en Europe, au Brésil et en Asie avec Maurice Bourgue, Sergio Azzolini, Wu Wei, Kenneth Weiss, Davitt Moroney, Philippe Bernold... Elle développe des répertoires originaux, avec piano, voix, harpe, cordes, orgue, guitare... Patchwork, son récital avec piano édité en 2016 chez Evidence Classics, met en valeur les grandes œuvres est-européennes du XXème siècle. Avec le Choeur Accentus, elle a enregistré des œuvres de Janáček. Ce disque Naïve intitulé Brumes d'enfance reçoit le Diapason d'or et un ffff de Télérama. En une dizaine d'années passée à jouer avec des orchestres à travers le monde, comme Soliste ou Première Flûte, Raquele Magalhães a collaboré avec Myung Whun Chung, Yo-Yo Ma, Josep Pons, Ilan Volkov, Zsolt Nagy, Lionel Bringuier... Depuis 2008, elle est Piccolo Solo de l'Orchestre Symphonique Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani.

Etienne Candela

Après des études au CNSM de Paris dans la classe de Roland Dyens, Etienne Candela mène une carrière de guitariste soliste en France et en Europe, et évolue dans des formations aux esthétiques diverses. Il travaille notamment au sein du Quintette Oblivion (tango) et du Duo Becs et Ongles (musiques contemporaines).

Son parcours est parsemé de rencontres musicales lors de concerts avec orchestre : OLC, Opéra Eclaté, Orchestre de l'Opéra de Limoges, ou en duo (F. Gruneissen, R. Comte, R. Magalhães, A. Pierlot, P. Perchaud). S'intéressant au répertoire du luth, il se produit en concert, en soliste ou orchestre, avec guitare baroque ou théorbe, dans de nombreux festivals : Univers guitare, 1001 notes, Musiques au Musée....