

Fuoco E Cenere

FANTASY IN BLUE

PURCELL RENCONTRE GERSHWIN

Henry Purcell est le plus grand compositeur que l'Angleterre a jamais connu. Il a presque inventé et défini le style anglais à lui tout seul.

Tout cela est vrai également pour George Gershwin et la musique américaine, à 240 ans de distance. Ils sont tous deux nés après des périodes de guerre, qui ont donné suite à une liesse générale. Leurs musiques ont su capter cette joie.

Célébrissimes pour leurs musiques de théâtre, tous deux préféraient cependant leur musique « savante ». Purcell couronne l'histoire de la *Fantaisie* au moment où celle-ci sonne son agonie, et qui d'autre que Gershwin pouvait faire briller des formes fanées comme les valse, impromptus et préludes.

Purcell et Gershwin ont chacun laissé un opéra monumental *Dido and Aeneas* et l'opéra américain par excellence *Porgy and Bess*. Il est clair que l'air de la mort de Didon et *Summertime*, bijoux du répertoire, sont peut-être les airs en langue anglaise les plus enregistrés.

Tous deux, morts avant leur quarantième anniversaire, ont été amèrement pleurés par leurs publics respectifs. Ils sont également liés par l'immortelle popularité de leur musique.

Henry Purcell

Né le 10 septembre 1659 et mort le 21 novembre 1695 à Londres dans le quartier de Westminster, Henry Purcell est un musicien et compositeur anglais.

Bien qu'il ait incorporé des éléments stylistiques italiens et français dans ses compositions, Purcell a développé une forme proprement anglaise de musique baroque. Musicien complet, il éclipse par la qualité et la variété de son œuvre tout ce que ses contemporains ont pu écrire dans les genres qu'il a abordés : opéra, musique de scène, cantates profanes et religieuses, musique pour clavier ou musique de chambre.

Son père, Henry Purcell, était gentilhomme de la Chapelle Royale et chanta à l'occasion du couronnement du roi Charles II d'Angleterre.

On dit que Purcell composa dès l'âge de 10 ans mais l'œuvre la plus précoce qui peut lui être attribuée est une ode pour l'anniversaire du roi, écrite en 1670, alors qu'il avait 11 ans. Il fréquenta la célèbre école musicale de l'abbaye de Westminster.

En 1676, il composa ses premières musiques de scène. La comédie de la Restauration anglaise désigne le genre des comédies écrites et jouées depuis la Restauration anglaise (1660) jusqu'au début du XVIIIe siècle. Après l'interdiction des représentations théâtrales publiques imposée pendant 18 ans par le régime puritain de Cromwell, la réouverture des salles de spectacle en 1660 marque la renaissance du théâtre anglais. Purcell y participe en écrivant de la musique de scène pour accompagner ce nouvel élan théâtral.

Fuoco E Cenere

Elles furent suivies en 1677 par la musique de la tragédie d'Aphra Behn, *Abdelazer*, où l'on trouve le fameux *Round-O* : <https://www.youtube.com/watch?v=8bzIV-D6q3A>

À la découverte de l'orchestre – sur *Round-O*, de 20'10" à 38'15" :
<https://www.youtube.com/watch?v=ajtxaCCqTXU>

A la découverte de la viole de gambe : <https://www.youtube.com/watch?v=e-ZdLtCI80E>

King Arthur - *How blessed are shepherds* – avec paroles:
<https://www.youtube.com/watch?v=l7JdicfBFqY>

How blest are shepherds – instrumental: <https://www.youtube.com/watch?v=SovsFTR9IPc>

How blessed are shepherds

How blest are shepherds, how happy their lasses,
Comme les bergers sont comblés et les bergères heureuses
While drums and trumpets are sounding alarms!
Tandis que tambours et trompettes appellent aux armes !
Over our lowly sheds all the storm passes,
Par-dessus nos humbles demeures passe l'orage ;
And when we die 'tis in each other's arms,
Et quand nous mourons, c'est dans les bras l'un de l'autre.
All the day on our herds and flocks employing,
Tout le jour nos gardons les troupeaux,
All the night on our flutes and in enjoying.
Toute la nuit nous jouons de la flûte.

Bright nymphs of Britain with graces attended,
Radieuses nymphes de Bretagne, dotées de toutes les grâces,
Let not your days without pleasure expire.
Ne laissez pas s'écouler vos jours sans connaître le plaisir.
Honour's but empty, and when youth is ended,
L'honneur est une outre vide et, quand la jeunesse s'en sera allée,
All men will praise you but none will desire.
Tous les hommes vous flatteront, mais aucun ne vous désirera.
Let not youth fly away without contenting;
Ne laissez pas la jeunesse passer sans jouir de la vie ;
Age will come time enough for your repenting.
La vieillesse viendra toujours assez tôt pour votre repentir.

Fuoco E Cenere

George Gershwin

Pianiste et compositeur de légende, George Gershwin est l'un des compositeurs et pianistes les plus talentueux de tous les temps. Passé maître dans la musique classique, il compte également à son actif d'innombrables compositions populaires, mises au service de nombreuses pièces de Broadway et films hollywoodiens.

George Gershwin, de son vrai nom Jacob Gershowitz, voit le jour le 26 septembre 1898 à Brooklyn, New York. Ses parents sont Moïse Gershowitz et Rosa Bruskin, des immigrants juifs d'origine russe, arrivés aux États-Unis aux débuts des années 1890. Second d'une fratrie de quatre enfants, il développe une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Il commence alors par s'initier au piano, que ses parents ont acheté pour son grand frère Ira Gershowitz.

À 10 ans, il prend ses premiers cours de piano auprès de divers professeurs avant de faire la rencontre de Charles Hambitzer, qui devient aussitôt son mentor et ce jusqu'à sa mort en 1918.

À l'âge de 15 ans, il quitte l'école et décroche son premier contrat de musicien auprès de la maison de distribution Jerome H. Remick and Company, située sur Tin Pan Alley, la rue dédiée à la vente des chansons à New York. Gershwin, comme tous les autres vendeurs de chansons, joue ses nouveautés à même le trottoir. La cacophonie ambiante a donné son nom à la Tin Pan Alley – l'allée des casseroles en métal !

En 1916, George Gershwin voit sa première chanson publiée, intitulée *When you want 'em you can't get 'em* (*When you've got 'em, you don't want 'em*). Peu après, il est engagé chez Aeolian Company et Standard Music Rolls, où il alterne enregistrements, arrangements et compositions.

Après plusieurs autres œuvres, George Gershwin connaît son premier grand succès en 1917, grâce à sa pièce pour piano *Rialto ripples*. En 1919, il renoue avec le succès grâce à la chanson *Swanee*, qui fait un tabac un peu partout aux États-Unis.

En 1918, George Gershwin compose pour la pièce musicale *La la Lucille*, qui est sa première composition pour Broadway. La pièce comptera plus d'une centaine de représentations et contribuera à propulser la notoriété du jeune compositeur. Bon nombre de ses œuvres sont devenues de grands standards de jazz grâce notamment à Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Herbie Hancock et de nombreux autres chanteurs ou acteurs.

Gershwin plays *Swanee*: <https://www.youtube.com/watch?v=xqGI8sSgXbE>

Rhapsody in Blue: <https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU>

Summertime – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong:
<https://www.youtube.com/watch?v=MIDOEQL7IA>

Summertime – Leontyne Price: https://www.youtube.com/watch?v=xO_KWNmkv44

Fuoco E Cenere

Summertime (C'est L'été)

(Ella Fitzgerald)

Summertime and the livin' is easy

C'est l'été et la vie est facile

Fish are jumpin' and the cotton is high

Les poissons bondissent et le coton est haut

Oh your Daddy's rich and your ma is good lookin'

Oh ton papa est riche et ta maman est belle

So hush little baby, don't you cry

Alors chut, petit bébé, ne pleure pas

(Louis Armstrong)

One of these mornings

Un de ces jours

You're goin' to rise up singing

Tu te lèveras en chantant

Then you'll spread your wings

Puis tu déploieras tes ailes

And you'll take to the sky

Et tu te réfugieras dans le ciel

But till that morning

Mais d'ici là

There's a nothin' can harm you

Il n'est rien qui puisse te faire du mal

With daddy and mammy standin' by

Avec papa et maman à tes côtés

Pistes à explorer :

- Les instruments du concert : la viole de gambe et la flûte à bec.
- La voix, les tessitures.
- Les vies de Purcell et de Gershwin, leurs points communs.
- Les styles musicaux du baroque et du jazz.
- Des œuvres qui seront interprétées lors du concert et que les enfants pourront reconnaître : *Round-O* et *How blest are shepherds* de Purcell, *Summertime* de Gershwin.

Et si vous voulez pousser + loin dans les comédies musicales de Broadway :

South Pacific - Mary Martin et Ezio Pinza chantent *Some enchanted evening*:

<https://www.youtube.com/watch?v=jqBtME2kXUY>

West Side Story – Prologue: https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss

West Side Story – Dancers: https://www.youtube.com/watch?v=8_dxt1qYPS0

Oliver: <https://www.youtube.com/watch?v=P-fLLuQgIss>

The Roar of the Greasepaint – Anthony Newley chante *Who can I turn to*:

<https://www.youtube.com/watch?v=RZEcRyIf704>