

"CASALS 50 : ROMANTIQUE OU MODERNE ? **Du 16 au 25 novembre 2023**

**FESTIVAL PABLO (PAU) CASALS 50 :
MODERNE OU ROMANTIQUE ?**

**Colloque international Casals 50 :
Moderne ou Romantique ?**

40 chercheurs internationaux des universités des Arts
*Berne, Vienne, Madrid, Barcelone, CNSMD Lyon
Leeds, Yale, King's College et Guildhall Londres*

16 novembre 12h – 18h
Maison Heinrich Heine
17 novembre 10h – 18h
Bibliothèque La Grange-Fleuret
23 et 24 octobre : Online

Concert Lecture
17 novembre 19h – 20h30
Bibliothèque La Grange-Fleuret

Concerts
18 novembre 20h
Pau & Fanny
Recréation du concert joué en 1923
au Palau de la Musica Catalana
par Pablo Casals et Fanny Davies
(100e anniversaire)
Fanny Davies Ensemble
Laura Granero et Aldo Mata, Salle Cortot

25 novembre 20h
Casals & Fauré
Eloy Orzaiz et Naaman Sluchin, Temple Pentemont

Avec La Nouvelle Athènes Réservations obligatoires
www.lanouvelleathenes.net

En partenariat avec Avec le soutien

Colloque international

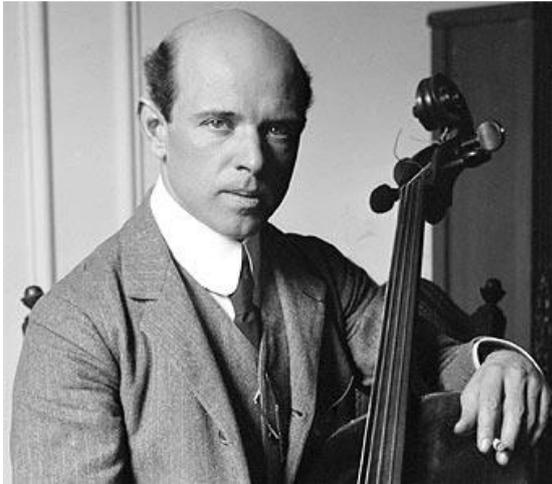
le 16 novembre 2023 12h - 18h Maison Heinrich Heine (Cité universitaire)
le 17 novembre 2023 10h – 20h30 Bibliothèque La Grange Fleuret

Concerts

**Concert le 18 novembre 20h à la Salle Cortot avec le soutien de l'Ambassade
d'Espagne**
Laura Granero piano & Aldo Mata violoncelle

Concert le 25 novembre 29h au Temple de Pentémont
Eloy Orzaiz piano & Naaman Sluchin violon

COLLOQUE INTERNATIONAL
"CASALS 50 : ROMANTIQUE OU MODERNE ?"

Beaucoup considèrent aujourd'hui Casals comme le « premier violoncelliste moderne ». Mais est-ce bien le cas ?

Dans la première moitié du XXe siècle, le mouvement moderniste et l'impact des guerres mondiales sur la société ont poussé de nombreux musiciens à quitter l'ancienne esthétique romantique.

Même si certains musiciens voulaient garder les traditions du Romantisme, le goût avait changé et pour réussir une carrière, il fallait adapter la façon de jouer aux temps nouveaux.

Dans le cas de Casals, bien que l'on ait beaucoup insisté sur son modernisme présumé, il a également été influencé par des musiciens allemands d'esthétique conservatrice, tant à Berlin qu'à Londres.

Avec ce **festival en hommage au violoncelliste catalan (1973-2023) à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort**, l'Association La Nouvelle Athènes souhaite réfléchir sur l'opposition de l'*ancien* versus le *moderne* (opposition encore actuelle) en revenant sur la première moitié du XXe siècle, une époque où différentes esthétiques ont convergé, jusqu'à ce que le modernisme s'impose comme l'esthétique dominante, jusqu'à nos jours.

La Nouvelle Athènes propose un Festival dédié au célèbre violoncelliste Pau Casals, en partenariat avec la Haute Ecole des Arts de Berne (HKB), la Bibliothèque La Grange Fleuret, la Maison Heinrich Heine (Cité Universitaire)

Comité scientifique du colloque international :

Manuel Bärtsch (Haute Ecole des Arts de Berne - HKB), Sebastian Bausch (HKB)

Anne de Fornel (CNSML),

Bertrand Meillat (ancien directeur de la Fundación Casals),

Eloy Orzaiz (CRR Boulogne-Billancourt),

Laura Granero (MDW – Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien)

Aldo Mata (Conservatorio Superior de Sevilla),

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

COLLOQUE INTERNATIONAL CASALS 50 : Moderne ou Romantique

Jeudi 16 novembre 2023 12h – 18h : Maison Heinrich Heine

12h Introduction : *Laura Granero (keynote speaker)*
& *Sylvie Brély Directrice de La Nouvelle Athènes*

12h15 George Kennaway : *Leeds & Huddersfield Universities*

“Casals’s analysis of cello technique, and his relationship to earlier and later practice”

12h45 Raffaello Moretti : *King’s College London*

“Alfred Cortot: a Musician between Chopin , Wagner and Debussy

13h15 Break *“Let’s meet everyone!”*

14h Kathrin Sutor : *Universität Postdam*

„Casals’ interpretation of the slow movements Beethoven’s op.102

14h30 Martin Barré : *EHESS, CNSMD Lyon*

“Casals, découvreur des Suites de Bach ?”

15h Martin Egidi : *Schola Cantorum Basiliensis – Orchestre des Jeunes Suisse Romande*

« Le démanché et le portamento dans les méthodes pour violoncelle »

15h30 Break

16h Kate Bennett Wadsworth : *Guildhall School of Music, London*

The Schumann Cello Concerto before Casals

16h30 – Jörg Holzmann : *Haute Ecole Berne*

“Schumann’s Träumerei and the guitar”

17h – 18h Round table

20h Research Dinner

Vendredi 17 novembre 10h – 18h30 : Bibliothèque La Grange-Fleuret

10h Roy Howat : *Royal Academy of Music, London*

Ignaz Friedman, Chopin and rhythmic fluidity

10h30 Jean-Jacques Dünki : *Haute Ecole de Musique Bâle*

“Seb. Bach ... Anfang und Ende aller Musik”

11h Collective re-enactment

12h Catering - Lunch à la Bibliothèque

Keynote speaker: Anne de Fornel?

13h Laura Granero : *Universität für Musik und darstellende Kunst Wien*

“Alfred Cortot as a Robert Schumann performer vs. the Clara Schumann tradition

13h30 Inja Stanovic : *University of Surrey*

“Alfred Cortot’s recordings of Chopin’s

Nocturne Op. 9 No. 2: a guide to historically informed performance”

14h Manuel Bärtsch : *Haute Ecole Berne*

Alfred Cortot comme interprète de Beethoven

14h30 : *Coffee break*

15h Sebastian Bausch : *Haute Ecole des Arts de Berne*

Cortot and the Liszt Tradition: A comparison of Weber’s Sonata Op. 39 in recordings by Cortot and Eugen d’Albert

15h30 Cecilia Facchini & Philippe Gaspoz (*Haute école des arts de Berne*)

“In the hero’s shadow: How do forgotten pianists compare with Cortot’s iconic recordings of Liszt’s Piano Sonata and Chopin’s Préludes?”

16h Cortot Round Table

16h30 Anna Mora (*Forum Musicae Madrid*)

“Pau Casals à travers sa correspondance : l’union inséparable entre l’art et la vie”

17h Alfia Nakipbekova (*University of Leeds*)

“Reflecting on Casals’ interpretative space: approaches to David Popper’s High School of Cello Playing, op.73”

17h30 Final Round table on Modernism

Vendredi 17 novembre – “Concert Lecture” 19h - La Grange-Fleuret

-Présentation 1 : “Ravel and Dances of Far Away Times and Places”

(Présentation musicale du disque : Linos Trio "In Search of Lost Dance").

Prach Boondiskulchock (piano) et Jenna Sherry (violon) –

Maurice Ravel : *Le Tombeau de Couperin & Sonate pour violon & piano I & II (Blues)*

-Présentation 2 : “Souvent da capo”. Pau Casals, son style et ses enregistrements

(Présentation musicale de la reconstitution du concert de 1923 de Pau Casals & Fanny Davies au Palau de la Música Catalana). Aldo Mata (violoncelle) & Laura Granero (piano)

Présentation 1 : Ravel et les danses d’époques et lieux lointains

Alors que les œuvres de Maurice Ravel ont aujourd'hui plus de 100 ans, leurs significations apparentes se transforment quelque peu. Les allusions jazzy dans une écriture classique ne choquent plus, mais charment ; les "exotismes" musicaux peut-être caricaturaux, quoiqu'innocemment, peuvent être perçus avec maladresse dans l'optique de notre époque. La musique de Ravel a-t-elle acquis le statut de "musique historique" ? En tant que compositeur fasciné par le passé et les contrées lointaines, il aurait sans doute apprécié ce "nouveau look", dont la patine pittoresque constitue un masque de plus pour le plus masqué des compositeurs.

Lors de cette conférence-récital, Prach Boondiskulchok, le pianiste du Linos Piano Trio, présentera le dernier album de l'ensemble, "In Search of Lost Dance : Ravel on Historical Instruments" et sera rejoint par la violoniste Jenna Sherry, originaire de la Nouvelle-Orléans, qui interprétera une partie de la dernière Sonate pour violon.

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Le Tombeau de Couperin : Menuet
Sonate pour violon : I. & II. Blues

Prach Boondiskulchok, musicien thaïlandais et britannique, mène une carrière diversifiée en tant que pianiste, claviériste historique et compositeur. Il a étudié le piano et la composition à la Guildhall School en tant que boursier de la Princesse Galyani Vadhana. Il est membre fondateur du Linos Piano Trio. Ses compositions comprennent Night Suite (2014), saluée par George Benjamin pour son "ingéniosité et son imagination", Ritus (2019) pour le 40e anniversaire du quatuor à cordes Endellion, et Ligatures (2021) pour IMS Prussia Cove. Éducatrice et érudite engagée, Mme Prach enseigne actuellement la musique de chambre au Royal College of Music de Londres et est chercheuse en claviers historiques à l'Orpheus Institute de Gand.

Musicienne profondément marquée par ses racines dans la ville bohème de la Nouvelle-Orléans, la **violoniste Jenna Sherry** est basée à Londres et aux Pays-Bas. Musicienne de chambre spécialisée dans l'interprétation historique, Jenna a enregistré pour la BBC et collaboré avec le violoncelliste Steven Isserlis. Elle part fréquemment en tournée avec les ensembles de John Eliot Gardiner, les English Baroque Soloists et l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique, et a récemment été invitée à diriger l'Australian Romantic & Classical Orchestra lors de deux tournées de musique de chambre à travers l'Australie. Jenna a fondé le Birdfoot Festival, dont elle est la directrice artistique, et qui est loué pour son "style jeune, qui bouscule les règles". En 2020, elle a sorti un disque de sonates de Brahms et Dohnányi avec le pianiste Dániel Lőwenberg sur BMC records.

Présentation 2 : Casals et Fanny : L'influence allemande

"C'est une des plus grandes joies musicales pour moi de jouer cette sonate (et les autres) avec un artiste aussi admirable que vous qui êtes, je l'espère, souvent da capo".
Pablo Casals, 16 novembre 1911,
Camden Place

Ces mots écrits par Pau Casals sur la partition de Fanny Davies de la Sonate Opus 99 de Brahms témoignent de son appréciation de leur relation professionnelle, ainsi que de son admiration pour l'école conservatrice allemande. Des concepts comme le *Freispiel* ou la *Gestaltungskraft*, des procédés comme le *portamento* et un usage particulièrement restreint du vibrato, des choix de répertoire (Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms...), des partenaires musicaux comme Fanny Davies, Tovey, Soldat, D'Aranyi sont à la base de cette esthétique.

L'analyse des enregistrements de Casals ainsi que la comparaison des similitudes entre les mémoires de Ranken sur sa période d'étudiante à l'école Joachim et la description par Blom des principes de Casals en tant que musicien nous ont aidés à préparer le spectacle que nous jouerons à la salle Cortot en souvenir de la performance de Fanny Davies et de Casals à Barcelone il y a presque exactement 100 ans.

Les artistes

Aldo Mata, violoncelliste. Concertiste international, il est invité dans des festivals aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en France, etc. tout en proposant des Masterclasses en Asie, en Europe et en Amérique. Il est professeur à Séville et Madrid (CSKG). Il a enregistré en tant que soliste pour Naxos et Ibs.

Ces recherches artistiques se portent sur les enregistrements anciens, les suites de Bach, la musique espagnole pour violoncelle, l'art du *portamento*, les sonates de Boccherini et les effets tremolos du XIXe siècle. Il a

créé plusieurs œuvres écrites pour lui. Il joue avec Fanny Davies Ensemble, Al Ayre Español, Zahir, Ensemble Praeteritum, Musica Boscareccia, Cuarteto Granados, Orq Barroca de Sevilla.

Après avoir étudié le piano en Espagne avec Nino Kereselidze et Claudio Martínez-Mehner, **Laura Granero** est admise à la Schola Cantorum Basiliensis, dont elle sort diplômée en 2016 et 2018 avec les honneurs dans la classe d'Edoardo Torbianelli (piano-forte). Elle étudie parallèlement le clavecin avec Andrea Marcon et Francesco Corti. Elle poursuit actuellement ses études de doctorat à la mdw (University of Music and Performing Arts Vienna) grâce à la prestigieuse bourse d'excellence de la Fondation La Caixa, sous la direction du légendaire chercheur Clive Brown.

Le sujet de sa thèse est l'étude des enregistrements des élèves de Clara Schumann, en particulier de la pianiste britannique Fanny Davies. Elle est co-directrice artistique de La Nouvelle Athènes – Centre des pianos romantiques.

Samedi 18 novembre 20h Concert à Salle Cortot

PAU&FANNY - Récréation du concert joué en 1923 au Palau de la Música Catalana par Pablo Casals et Fanny Davies (100e anniversaire)

- I. Beethoven sonate pour violoncelle et piano op.102,
- II. Byrd (Gagliardo), Purcell (Ground), Bach (Fantaisie chromatique & fugue), Locatelli – Piatti (sonate en ré majeur)
- III. Brahms sonate pour violoncelle et piano op.99

Présentation :

Casals a été considéré comme le premier violoncelliste "moderne" mais il a bien reçu des influences de la tradition romantique à Berlin et à Londres, par des musiciens comme Fanny Davies, Donald Tovey, Joseph Joachim, Marie Soldat, les anciens violoncellistes...

Le mardi 8 novembre 1923, à dix heures du soir, le violoncelliste catalan Pablo (Pau) Casals donne un récital avec la pianiste britannique Fanny Davies au Palau de la Música Catalana. 2023, marque le 100e anniversaire de cet événement, ainsi que le 50e anniversaire de la mort du grand violoncelliste (1973-2023). La renommée et l'importance de Pau Casals (1876-1973) se sont répandues dans le monde entier et ont perduré jusqu'à aujourd'hui. L'une de ses partenaires de duo, la pianiste, Fanny Davies (1861-1934), a reçu la même reconnaissance de son vivant. Cependant, comme tant d'autres interprètes féminines, elle est tombée dans l'oubli - rares sont ceux qui se souviennent d'elle aujourd'hui.

Née sur l'île de Guernesey en 1861, Fanny Davies a étudié en Allemagne avec Oskar Paul et Carl Reinecke, puis avec Clara Schumann au Conservatoire de Francfort. Elle fait également la connaissance de Johannes Brahms, qu'elle a entendu interpréter certaines de ses propres œuvres. L'une d'entre elles Sonate Opus 99, présente dans ce programme, dont les annotations de la partition de Davies sont basées sur l'interprétation du compositeur même. Davies, à son retour en Angleterre, est devenue l'une des pianistes les plus célèbres au monde. Considérée comme une "messagère de Schumann et de Brahms" et probablement l'élève de Clara Schumann dont le jeu se rapprochait le plus de son professeur, selon les commentaires de ses collègues d'études et journalistes. En plus d'être considéré comme l'interprète de la tradition schumannienne par excellence, Davies s'intéressait à la fois à la musique ancienne et à la musique contemporaine de son époque.

Davies et Casals se rencontrent par l'intermédiaire d'Edward Speyer. Casals devient un grand admirateur de la pianiste anglaise et, en 1923, il l'invite à donner une série de concerts en Catalogne, en se produisant en duo violoncelle et piano, en tant que soliste avec Casals et sous sa direction avec son orchestre. Ce concert rend hommage à ces deux grands artistes en reprenant le même programme un siècle plus tard. Les deux interprètes, Aldo Mata et Laura Granero, sont également des chercheurs spécialisés dans les styles d'interprétation de Casals et de Davies, respectivement.

Et voici le programme. Je le laisse comme ça, presque exactement comme le programme de 1923 montre (avec seulement les années des naissances des compositeurs baroques...)

Laura Granero

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

Samedi 25 novembre 20h Concert au Temple de Pentemont

Concert Pau Casals – Miralls – Reflets – Sonates pour violon et piano

PROGRAMME

Pau Casals (1876 – 1973)

Sonate pour violon et piano
Allegro, Scherzo. Presto, Lento

Gabriel Fauré (1845 -1924)

Sonate pour violon et piano en La Majeur
Allegro molto, Andante, Scherzo : Allegro vivo, Finale : Allegro quasi presto

Joan Manén (1883 – 1971)

Caprice catalan pour violon et piano n°3 op.33a

Présentation :

Tout au long de ce concert, les réflexions de Casals brillent et résonnent : qu'il s'agisse d'images de la Méditerranée et de la nature, ou encore de ces réflexions nostalgiques que l'on entend derrière certaines mélodies, comme un chant émanant d'un monde révolu.

Composée en partie lorsqu'il se trouve en exil à Prades, fuyant et protestant contre la dictature de Franco, la sonate de Casals nous transporte comme sur un bateau au gré des vagues, de la brise ou des tempêtes. Dans une atmosphère teintée de lyrisme et de nostalgie, elle semble raconter la nature : le chant des oiseaux, le murmure du vent, l'embrasement du feu... Pendant plus de 30 ans, Casals reviendra sur la composition de cette œuvre magistrale, ne laissant que quelques esquisses de son 4ème mouvement.

On ne peut évoquer Pablo Casals sans mentionner le trio légendaire qu'il a formé pendant près de 30 ans avec Jacques Thibaud et Alfred Cortot. Ces derniers, forts de leur amitié indéfectible et de leur forte personnalité ont interprété et gravé la sonate n°1 de Gabriel Fauré, et en laissent une interprétation très libre dans l'approche, et marquée par leur complicité.

La sonate, dédiée au violoniste Paul Viardot, est une première incursion du compositeur dans le domaine de la musique de chambre, et connaît d'emblée un succès important et jamais démenti par la suite. Sa composition, sans doute inspirée à Fauré par la découverte de plusieurs virtuoses, tels Pablo de Sarasate ou Henri Vieuxtemps, ouvre la voie à toute une série de sonates pour le même effectif, comme celle de Franck ou Lekeu, et constitue aujourd'hui l'un des piliers du répertoire de chambre des violonistes. La sonate s'ouvre par un énergique *Allegro* de forme sonate auquel succède un *Andante* à l'expression poignante, puis un brillant *Scherzo*. Elle se clôt par un *finale* enlevé d'une très grande verve.

Enfin, hommage à la Catalogne, si chère à Casals, avec le caprice catalan de Joan Manén. Violoniste virtuose, il est aussi le compositeur de nombreuses pièces de bravoure et de genre pour violon, aussi subtiles, lyriques que paganiniesques.

Les Artistes

Eloy Orzaiz, pianiste, pianofortiste claveciniste s'est formé auprès des plus grands maîtres de la musique ancienne au Conservatoire Royal de La Haye, à la Hochschule für Musik de Trossingen et à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Johan Hofmann, Paul Komen et Edoardo Torbianelli. Il est aujourd'hui professeur au CRR de Boulogne-Billancourt, continuiste de Gli Incogniti (Amandine Beyer). Il est co-directeur artistique de La Nouvelle Athènes – Centre des pianos romantiques

Le violoniste Naaman Sluchin possède une large pratique des écoles russe, américaine à Bloomington et à la Julliard School, franco-belge et baroque à la Schola Cantorum Basiliensis. Il a fait partie du Quatuor Diotima, de l'ensemble Talisma de Piet Kuijken & Amy Norrington et le Kitgut quartet d'Amandine Beyer. Il participe aux projets de l'ensemble Cairn, de Teresa de Keersmaeker. Il a été violon solo de la Chambre Philharmonique dirigée par Emmanuel Krivine et est aujourd'hui supersoliste de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen.

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

INFORMATIONS PRATIQUES

Réservations pour le colloque et les concerts

www.lanouvelleathenes.net

LA NOUVELLE ATHENES, Centre des pianos romantiques

Sylvie Brély, direction générale,

Laura Granero, Eloy Orzaiz, direction artistique du Festival Pablo Casals

En partenariat

Avec le Soutien de l'Ambassade d'Espagne et de EMUNA

CONTACT PRESSE

Anne GUEUDRÉ - anne.gueudre@gmail.com - 06 60 51 03 82
