

Astor Piazzolla

100 ans

Piazzolla
Ginastera
Guastavino
Stalman
Plaza

dans les années d'or
de la musique
d'Argentine

ORCHESTRE DE
LANCY-GENÈVE
Roberto SAWICKI
violon et direction
Michel WESTPHAL
clarinette

CD-1660

100e anniversaire de la naissance d'Astor Piazzolla

PIAZZOLLA ET LES ANNÉES D'OR DE LA MUSIQUE D'ARGENTINE

ORCHESTRE DE LANCY-GENÈVE

Roberto SAWICKI violon et direction **Michel WESTPHAL** clarinette

1-5. Astor PIAZZOLLA	Tango Ballet	(José Bragato)	12'34	***	
1. Tempo di Tango	1'15	2. La Calle	1'37	3. Encuentro-Olvido	3'26
4. Cabaret	1'42	5. Soledad-Retorno a Calle	4'30		
6. Astor PIAZZOLLA	Contemplación y Danza		7'30	***	
7. Alberto GINASTERA	Quatuor n°1 op 20 Allegro violento		4'50	*	
8. Alberto GINASTERA	Danza de la Moza Donosa	(Margarita Pollini)	4'02	*	
9. Carlos GUASTAVINO	Romance en Colastiné		8'30		
10. Bernardo STALMAN	Compadrito Enamorado		4'01	*	
11. Bernardo STALMAN	Motivos de Zamba y Malambo		5'43	*	
12. Astor PIAZZOLLA	Milonga del Angel	(José Bagnati)	5'27	*	
13. Astor PIAZZOLLA	La Muerte del Angel	(José Bagnati)	3'09	**	
14. Astor PIAZZOLLA	Melodía		3'34	***	
15. Astor PIAZZOLLA	Decarísimo	(José Bagnati)	3'25	**	
16. Astor PIAZZOLLA	Libertango	(José Bagnati)	3'35	**	
17. Julián PLAZA	Nocturna	(Edgar Ferrer)	3'03	*	

Prises de son : Marcelo Ohara (et mastering) * Olivier Buttex ** Bernard Seidler ***

Illustration de Couverture : Marina Antonova, Buenos Aires 2005

L'Orchestre de Lancy-Genève bénéficie du soutien de la Ville de Lancy

<https://orchestre-lancy.ch/>

Disques VDE-GALLO, route d'Oppens 9, CH-1407 Bioley-Magnoux

Tél. +41 (0)21 312 11 54 • Fax +41 (0)21 312 11 34

vdegallo.com • info@vdegallo.com

Aníbal Troilo et Astor Piazzolla

La variété de la musique d'Astor Piazzolla, sa structure, ses sonorités surprenantes, sa richesse rythmique, font de son œuvre une source inépuisable d'émotions. Intégrées dans le répertoire de l'Orchestre de Lancy-Genève dès sa fondation, les œuvres de Piazzolla ont été interprétées et enregistrées lors de nombreux concerts et en particulier en 2021 pour célébrer le centenaire de sa naissance aux côtés des œuvres de ses contemporains.

Cette production en est le reflet et se veut un hommage à Piazzolla et à son époque.

Astor PIAZZOLLA (11 mars 1921- 4 juillet 1992) est né à Mar del Plata en Argentine de parents d'origine italienne. Figure artistique dominante entre 1955 et 1990 en Argentine, précurseur et principal représentant du tango d'avant-garde, sa présence dans l'histoire du tango est aujourd'hui considérée fondamentale.

Piazzolla a quatre ans lorsque ses parents quittent Mar del Plata pour New York. Il y résidera jusqu'en 1936 ce qui le met très tôt en contact avec le jazz. Pour ses huit ans, il reçoit de son père un bandonéon et s'initie à la musique. A l'âge de douze ans il rencontre le célèbre Carlos Gardel dont il sera le guide et interprète dans New York pendant le tournage d'un film. Gardel lui prédit un futur musical exceptionnel. De retour en Argentine, Astor Piazzolla se consacre à fond au bandonéon et réussit à entrer à 17 ans dans l'orchestre de tango d'Anibal Troilo. Son talent est évident et l'amène à remplacer de temps en temps Anibal au bandonéon solo. Parallèlement entre 1940 et 1946 il prend des cours de composition d'harmonie et de

contrepoint avec Alberto Ginastera, des cours de piano et obtient une bourse qui lui permet d'aller parfaire son éducation musicale auprès de Nadia Boulanger à Paris.

Doté ainsi d'une excellente formation musicale, Astor Piazzolla compose dans un premier temps de la musique classique puis c'est le Tango Nuevo qui prime et dans la troisième et dernière étape de sa vie, il trouve un certain équilibre entre ses compositions classiques et populaires. C'est pour son Octeto Buenos Aires qu'Astor Piazzolla compose en 1956 Tango Ballet, transcrit par la suite pour orchestre et quatuor à cordes. L'œuvre évoque l'essence poignante et urbaine du tango à travers six courtes scènes : introduction, la rue, rencontre/oubli, cabaret, solitude, la rue encore.

Pendant les années 1960, il écrit entre autres Decarísimo dédié à Julio de Caro, Adiós Nonino, Buenos Aires Hora Cero, et la Trilogie de l'Ange, qui comptent parmi ses compositions les plus enregistrées et interprétées dans les décennies suivantes. Milonga del Angel et La Muerte del Angel font partie de la suite écrite en 1962 par Astor Piazzolla pour une pièce de théâtre qui raconte le passage d'un ange sur terre et sa mort dans un combat au couteau. Le public qui plus d'une fois avait rejeté la musique de Piazzolla, fut unanime pour applaudir l'accord parfait de ces œuvres avec l'esprit de la pièce. Compositeur et interprète, Piazzolla exprime avec intensité et passion l'essence nostalgique, bohème et mystérieuse de cette grande ville mythique qu'est Buenos Aires.

En parlant de ses débuts, Piazzolla disait : « J'ai eu deux grands professeurs : Nadia Boulanger et Alberto Ginastera. Le troisième, je l'ai trouvé

Alberto Ginastera, Aurora Natola-Ginastera et Astor Piazzolla

dans la chambre froide d'une pension, dans les cabarets des années quarante, dans les cafés avec loges et orchestres, dans les gens d'hier et d'aujourd'hui, dans le bruit des rues. Ce troisième professeur a été Buenos Aires: il m'a appris les secrets du tango».

Alberto GINASTERA (11 avril 1916- 25 juin 1983)

Professeur de Piazzolla dans les années 40 , Alberto Ginastera est l'un des compositeurs latino-américains les plus importants et originaux du XXème siècle. Né à Buenos Aires de parents d'origine italo-catalane, il décède le 25 juin 1983 à Genève où il vécut et composa durant ses dix dernières années. Il fait ses études au Conservatoire Alberto Williams et obtient une médaille d'or de composition (1935) puis au Conservatoire national de

musique d'où il sort avec les honneurs (1938). Ginastera a lui-même divisé son œuvre en trois périodes, le Nationalisme Objectif, le Nationalisme Subjectif et la Période Néo-Expressionniste. Durant sa première période, il intègre le folklore argentin dans sa musique exprimant, comme il aimait à le dire, son ressenti d'Argentin et d'homme de la pampa. C'est de cette période que datent les Trois danses argentines composées en 1937 dont fait partie la Danza de la Moza Donosa. Elles obtiennent immédiatement un immense succès.

Par la suite et après sa rencontre aux Etats-Unis avec Aron Copland, fin décembre 1945, il s'ouvre progressivement aux formes musicales contemporaines, introduit des techniques de composition plus avant-gardistes, et se détache progressivement des éléments populaires traditionnels, tout en continuant à les intégrer de manière symbolique. Il utilise les contrastes rythmiques et empreint ses œuvres d'une émotion profonde et intense. Il conserve l'importance de la mélodie, les oppositions entre tension et distension. Sa période Néo-expressionniste commence vers 1958 et Ginastera qui emploie un langage musical de plus en plus abstrait la décrit ainsi : « ...la matière se fait ici plus transcendante, alors que le langage musical acquiert un pouvoir de synthèse accru en basculant ouvertement vers le sérialisme. Il n'y a désormais plus de cellules rythmiques ou mélodiques de folklore, ni d'éléments symboliques. Malgré tout, l'essence argentine demeure: les rythmes forts, puissants et obsessifs, les adagios contemplatifs qui suggèrent la tranquillité de la pampa, les sonorités magiques et mystérieuses qui rappellent la nature impénétrable du pays ».

Carlos GUASTAVINO (5 avril 1912 - 29 octobre 2000) est né dans la province de Santa Fe.

C'est l'un des compositeurs les plus représentatifs du Nationalisme romantique argentin. Prenant ses distances avec les mouvements d'avant-garde dont fait partie son contemporain Alberto Ginastera, il reste clairement attaché au style musical du 19e siècle et en particulier à celui si délicat et intime de Julian Aguirre. Guastavino compose dans un langage délicieusement romantique des œuvres intemporelles ancrées dans la tradition argentine. L'esprit et le rythme des mélodies folkloriques originales restent frais

et intacts même dans les moments de plus grande complexité rythmique et harmonique. Il obtient un immense succès, créant plus de cent cinquante chansons et de nombreuses œuvres jouées par les pianistes les plus célèbres et par les orchestres du monde entier. Il reçoit plusieurs distinctions et devient un modèle pour les compositeurs de musique populaire des années 60 qui appliquent ses innovations musicales. Romance en Colastiné écrit pour orchestre à cordes est le final de la suite Tres Cantilenas Argentinas. Composée pour cordes en 1966, l'œuvre inspirée par les rythmes du folklore fait allusion dans son titre à l'une des rivières qui traverse la province de Santa Fe, évoquant des tableaux imaginaires, réminiscences nostalgiques d'une Argentine rurale.

Bernardo STALMAN (15 juillet 1910- 10 novembre 2004) violoniste et compositeur né à Buenos Aires et contemporain de Piazzolla, est issu d'une famille de musiciens. De formation classique et ouvert à tous les styles, il a été membre pendant quarante ans de l'Orchestre Symphonique National et a également intégré de célèbres ensembles de tango comme celui de Francisco Canaro, Les violons d'or du Tango ainsi que des ensembles de jazz. En tant que directeur musical et compositeur pour le cinéma argentin il a écrit et interprété la bande sonore de nombreux films. Ce n'est que dans les années 1970 que Bernardo Stalman dont la modestie était proverbiale, propose à son ami Roberto Sawicki une collection de délicats tangos pour violon et cordes exigeant une grande virtuosité. Les titres aussi poétiques qu'évocateurs se réfèrent à des personnages populaires du tango comme Compadrito Enamorado, à des situations de la vie quotidienne ou encore aux rythmes argentins comme Motivos de Zamba y Malambo.

Julián PLAZA (9 juillet 1928 - 19 avril 2003) est né dans la province de La Pampa en Argentine. Compositeur, chef d'orchestre, pianiste, bandonéoniste et arrangeur, il s'initie au tango dès ses plus jeunes années et devient une figure de proue de la génération des années 1950, aux côtés de Leopoldo Federico, Osvaldo Requena, Atilio Stampone et d'autres. Auteur de grand classiques instrumentaux tels que Nocturna, tout en introduisant des nouveautés stylistiques et techniques, il tient à préserver l'essence populaire du tango et reste proche de ses racines traditionnelles.

Roberto SAWICKI et l'ORCHESTRE de LANCY-GENÈVE

Violoniste et chef d'orchestre, né en 1942 à Buenos Aires, Roberto Sawicki fait ses études musicales dans sa ville natale. Lauréat de plusieurs concours d'interprétation, il devient membre de l'Orchestre Philharmonique de Buenos Aires, puis de l'Orchestre Symphonique National. C'est de 1960 que date sa première rencontre avec José Bragato, violoncelliste, compositeur et fidèle collaborateur de Piazzolla, lorsqu'il se produit avec lui en quintette à cordes en concert au Teatro Colón de Buenos Aires. Quelques années plus tard, en 1968 au sein du Cuarteto Contemporáneo avec Enrique Belloc et Bernardo Stalman, il déploie une intense activité dans le domaine de la musique contemporaine. « Mes contacts – dit-il – avec de brillants condisciples et collègues dans cette pépinière de talents qu'était Buenos Aires et sa bouillonnante source de créativité et d'inspiration, ont été décisifs dans ma formation ».

Engagé par le Rheinisches Kammerorchester Köln en 1970 comme violon solo, puis une année plus tard par l'Orchestre de la Suisse Romande à Genève, Roberto Sawicki fonde en 1975 l'Orchestre de Lancy-Genève dont il assure la direction artistique et musicale. Dans sa programmation il réserve d'emblée une place de choix à la musique d'Argentine. C'est ainsi que de nombreuses œuvres de compositeurs argentins ont été présentées en création et également en association avec la danse. Conçues à l'origine pour de petites formations et différentes orchestrations, c'est grâce aux arrangeurs de génie comme José Bragato, José Bagnati, Edgar Ferrer et bien d'autres, que ces œuvres aux racines populaires prennent une nouvelle dimension dans un ensemble à cordes.

Roberto Sawicki a enregistré pour le label VDE-Gallo deux CD pour violon seul avec des œuvres de Bach, Prokofiev, Bartók, Bernardo Stalman et avec l'Orchestre de Lancy-Genève plusieurs CD dont celui, édité chez VDE-Gallo consacré à Ernest Bloch distingué par cinq diapasons (revue Diapason).

Les Musiciens

Medhat Abdel Salam, Florin Moldoveanu, David Vallez, Jean-Baptiste Navarro, Madoka Sakitsu, Julien Lapeyre, Simone Flükiger, Laurence Favre, Guillaume Chambaud, Baptiste Fabureau, Clara Chartre, Alexina Barbe, *violons*

Zoltan Kacsoh, Denis Martin, Caroline Cohen-Adad, Galina Favereau, Soo Hyun Kim, Florane Gruffel, Raphaël Meyer, *altos*

François Rauss, Arthur Guignard, Clément Dami, Vladislava Kisselova, Clémence Issartel, *violoncelles*

Doroteya Kostova et Samuel Ramos, *contrebasses*

Michel WESTPHAL,

clarinettiste, est né à Valence en 1961. Il accomplit ses études musicales à Lyon et remporte en 1982 avec le quintette à vent Hélios, dont il fait partie, le 1er prix au concours international de musique de chambre de Martigny (Suisse). Nommé clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Nice en 1984, il est engagé l'année suivante, également comme 1ère Clarinette solo, par l'Orchestre de la Suisse Romande à Genève. Tout en continuant la musique de chambre il prend part à de nombreux festivals, interprétant les pièces concertantes pour clarinette de Mozart, Weber, Debussy ou Martin. Il a participé à divers enregistrements avec les ensembles Fidelio et Barbaroque (Concerto de Frank Martin) ainsi qu'à l'enregistrement du Concertino d'Ernest Bloch avec Robert Thuiller, flûte

et l'Orchestre de Lancy-Genève sous la direction de Roberto Sawicki. Depuis une vingtaine d'années, Michel Westphal pratique l'interprétation sur instruments d'époque notamment pour la période classique et est chargé de cours à la Haute Ecole de Musique de Genève pour la clarinette historique.

The sheer variety of Astor Piazzolla's music, its structure, surprising sonorities and rhythmic richness render his output an inexhaustible source of emotions. Part of the repertoire of the Orchestre de Lancy-Genève since its inception, the works of Piazzolla have been performed and recorded in many concerts, especially in 2021 to celebrate the centenary of his birth alongside the creations of his contemporaries.

This production reflects that, and is meant as a tribute to Piazzolla and his epoch.

Astor PIAZZOLLA (11th March 1921 - 4th July 1992) was born in Mar del Plata in Argentina to parents of Italian descent. A leading artistic figure in Argentina between 1955 and 1990, the precursor and principal representative of avant-garde tango, he is now considered fundamental to its history.

Piazzolla was four when his parents left Mar del Plata for New York. He lived there until 1936, which provided a very early encounter with jazz. For his eighth birthday his father gave him a bandoneon as an introduction to music. Aged twelve, he met the famous Carlos Gardel and was his guide and interpreter in New York during the making of a film. Gardel foresaw an exceptional musical future for him. Back in Argentina, Astor Piazzolla devoted himself to the bandoneon, and at seventeen was able to join Anibal Troilo's tango orchestra. The talented youngster would sometimes replace Anibal on solo bandoneon. At the same time, between 1940 and 1946, he took lessons in composition, harmony and counterpoint with Alberto Ginastera, beside piano lessons, and won a scholarship to complete his musical education with Nadia Boulanger in Paris.

Now equipped with an excellent musical training, Astor Piazzolla's first compositions are classical, before Tango Nuevo takes over; in the third and last period of his life he alternates between classical and popular works. In 1956 he composes Tango Ballet, later transcribed for orchestra and string quartet. In six short scenes it expresses tango's poignant urban essence: introduction, the street, meeting/ forgetting, cabaret, solitude, the street again.

Works written during the sixties include Decarismo, dedicated to Julio de Caro, Adiós Nonino, Buenos Aires Hora Cero, and the Angel Trilogy - his most frequently recorded and performed pieces during the following decades. Milonga del Angel and La Muerte del Angel are part of the suite Astor Piazzolla wrote in 1962 for a play about an angel's passage on earth and his death in a knife fight. After occasionally rejecting his music, the public was unanimous in applauding how perfectly these pieces matched the spirit of the play.

As composer and performer, Piazzolla intensely and passionately expressed the nostalgic, bohemian and mysterious essence of Buenos Aires, that mythical city. Recalling his beginnings, Piazzolla said: «I had two great teachers: Nadia Boulanger and Alberto Ginastera. I found the third in the chilly room of a boarding house, the cabarets of the forties, the cafés with box seats and orchestras, the people of yesterday and today, and in the noise of the streets. This third teacher was Buenos Aires: it taught me the secrets of tango.»

Alberto GINASTERA (11th April 1916 - 25th July 1983)

Alberto Ginastera, Piazzolla's teacher in the forties, is one of the leading and most original of Latino-American composers of the 20th century. Born in Buenos Aires to parents of Italian-Catalan descent, he died in Geneva, having

lived and composed there during the last ten years of his life. He studied at the Alberto Williams Conservatoire, winning a gold medal in composition (1935), then at the National Music Conservatoire, graduating in 1938 with honours. Ginastera himself divided his oeuvre into three periods: Objective Nationalism, Subjective Nationalism and the Neo-Expressionist Period. The first period saw him integrate Argentinian folklore into his music to express - as he loved saying - his feelings as an Argentinian and man of the pampas. Immediately and immensely successful, the Three Argentinian Dances (1937), including the Danza de la Moza Donosa, date from this period.

After meeting Aaron Copland in the United States at the end of December 1945, he began experimenting with contemporary musical forms, introducing more avant-garde techniques and gradually freeing himself from traditional popular elements, while retaining them in a symbolic manner. Using rhythmic contrasts, his works are filled with deep, intense emotion. He retained the importance of melody and the opposition between tension and distension. His neo-expressionist period began in 1958, his musical language becoming increasingly abstract. He describes this period as follows: «...matter now becomes increasingly transcendent, while the musical language is ever more unified, clearly tipping into serialism. Gone are the rhythmic or melodic cells from folklore and the symbolic elements. Yet the Argentinian essence remains. Strong, powerful and obsessive rhythms, contemplative Adagios that evoke the tranquillity of the pampas, magic and mysterious sonorities recalling the country's impenetrable nature.»

Carlos GUASTAVINO (5th April 1912- 29th October 2000) was born in the province of Sante Fe. He is one of the most representative composers of

romantic and Argentinian nationalism. Distancing himself from the avant-garde movements to which his contemporary Alberto Ginastera belonged, he remained attached to a 19th century musical style, in particular the delicate, intimate style of Julian Aguirre. In a deliciously romantic idiom, Gustavo composed timeless works firmly in the Argentinian tradition. The spirit and rhythms of the original folklore melodies remain fresh and intact even in moments of the greatest rhythmic and harmonic complexity. He was immensely successful, a creator of more than one hundred and fifty songs and many compositions performed all over the world by top pianists and orchestras. He was awarded several distinctions, and in the sixties became a model for composers of popular music, inspired by his musical innovations. *Romance en Colastiné* for string orchestra is the finale of the suite *Tres Cantilenas Argentinas*. Composed in 1966 for strings and inspired by folkloric rhythms, the title alludes to one of the rivers that run through the Santa Fe province, and evokes imaginary reminiscences of a rural Argentina.

Bernardo STALMAN (15th July 1910 - 10th November 2004), a violinist and composer born in Buenos Aires and a contemporary of Piazzolla, came from a musical family. Classically trained and open to every style, he was for forty years a member of the National Symphony Orchestra, as well as of celebrated tango ensembles like Francisco Canaro's, *Los Violines De Oro Del Tango*, and jazz ensembles. As musical director and composer for Argentinian cinema he wrote and performed the music for many films. It was only in the seventies that the proverbially modest Bernardo Stalman showed his friend Roberto Sawicki a collection of delicate tangos for violin and strings that require great virtuosity. Their titles, poetic and evocative, refer to popular figures of the tango such as *Compadrito Enamorado*, to everyday situations, or to

Argentinian rhythms like Motivos de Zamba y Malambo.

Julián PLAZA (9th July 1928 - 19th April 2003) was born in the Argentinian province of La Pampa. Composer and conductor, pianist, bandoneon player and arranger, he was introduced to the tango early on and became a leading figure of the fifties generation, next to Leopoldo Federico, Osvaldo Requena, Atilio Stampone and others. Creator of such great instrumental classics as Nocturna, while introducing stylistic and technical innovations he was keen to preserve the tango's essential essence, and remained close to his traditional roots.

Roberto SAWICKI and the ORCHESTRE de LANCY-GENEVE

Born in 1942 in Buenos Aires, violinist and conductor Roberto Sawicki studied music in his native city. Winner of several music competitions, he became a member of the Philharmonic Orchestra of Buenos Aires, then of the National Symphony Orchestra. His first encounter with José Bragato, cellist, composer and faithful collaborator of Piazzolla, was in 1960, when they performed together in a string quintet at the Teatro Colón of Buenos Aires. A few years later, in 1968, as part of the Cuarteto Contemporáneo with Enrique Belloc and Bernardo Stalman, he was extremely active in the field of contemporary music. As he says, «my contacts with brilliant co-students and colleagues in the hothouse of talents that was Buenos Aires and its bubbling source of creativity and inspiration played a decisive role in my education.»

Recruited as concertmaster by the Rheinisches Kammerorchester Köln in 1970, and a year later by the Orchestre de la Suisse Romande in Geneva, in 1975 Roberto Sawicki founded the Orchestre de Lancy-Genève, of which he

is artistic and musical director. His programming immediately highlighted Argentinian music, resulting in many first performances of works by Argentinian composers, some also involving dance. Originally written for small groups and varied formations, it is thanks to such brilliant arrangers as José Bragato, José Bagnati, Edgar Ferrer and many others that these works in the Argentinian vernacular attain a new dimension through a string ensemble.

For the label VDE-Gallo Roberto Sawicki has recorded two CDs for solo violin - works by Bach, Prokofiev, Bartók and Bernardo Stalman - and several CDs with the Orchestre de Lancy-Genève, including one for VDE Gallo dedicated to Ernest Bloch, which was awarded five «diapasons» by the magazine Diapason.

Michel WESTPHAL, clarinetist, was born in Valence in 1961. He studied music in Lyon and in 1982 won first prize at the International Chamber Music Competition in Martigny (Switzerland) with the Hélios wind quintet. Appointed principal clarinet of the Orchestre Philharmonique de Nice in 1984, the next year he was given the same post in the Orchestre de la Suisse Romande in Geneva. Aside from chamber music, he participates in many festivals, performing clarinet concertos by Mozart, Weber, Debussy or Martin. He has taken part in various recordings with the ensembles Fidelio and Barbaroque (Frank Martin Concerto), and recorded the Concertino by Ernest Bloch with flutist Robert Thuillier and the Orchestre de Lancy-Genève conducted by Roberto Sawicki. For about twenty years, Michel Westphal has been an exponent of period instruments, notably of the classical period, and is a professor of period clarinet at the Haute Ecole de Musique de Genève.

English Translation: Anne de Dadelsen Hanson

Roberto Sawicki et Bernardo Stalman