

Date du récital/Date of recital: *13 avril 2024*

Nom/Name: *Martin Choquette*

Classe de/Class of: *Marcelle Mallette*

These program notes are written by the student performing, and are presented by the student in partial fulfillment of the requirements of their course. Ces notes de programme sont écrites par l'étudiant-interprète et sont présentées en tant que réalisation partielle des critères de leur cours.

PROGRAMME

Sonate pour violon seul no. 2 en la mineur, BWV 1003. Johann Sebastian Bach (1685-1750)

I. Grave

Sonate pour violon et piano no.1 en la majeur (posthume). Maurice Ravel (1875-1937)

Suite Italienne. Igor Stravinsky (1882-1971). Arr. Samuel Dushkin (1891-1976)

- I. Introduzione : Allegro Moderato
- II. Serenata : Larghetto
- III. Tarantella : Vivace
- IV. Gavotta con due Variazioni
- V. Scherzino : Presto alla breve
- VI. Minuetto e Finale : Moderato – Finale

NOTES DE PROGRAMME

Sonate pour violon seul no. 2 en la mineur, BWV 1003. Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Le grave de la deuxième Sonate pour violon seul de Johann Sebastian Bach débute avec un grand accord de la mineur, nous plongeant dans la bonne tonalité, sans douter, dès le début. Dès les deux premiers temps du mouvement, on aura déjà parcouru l'entièreté des tons de la tonalité de la, grâce à la présence généreuse d'ornements. En effet, ce mouvement de sonate de Bach vient s'installer dans la catégorie des mouvements d'improvisation, comme *l'Adagio* de la Sonate no. 1 BWV 1001. Le recueil complet de Bach est composé de trois sonates et de trois Partitas, pouvant aller de quatre à huit mouvements, comme dans la *Partita* no. 1 BWV 1002. Dans la Sonate no. 2, on y retrouve que quatre mouvements; *Grave, Fuga, Andante* et *Allegro*.

Composées en 1720 à Köthen dans le Saint-Empire romain germanique, les œuvres pour violon seul sont un genre plus ou moins nouveau dans les territoires voisins au 18e siècle. Quelques compositions pour violon seul avaient été composées dans les années ultérieures, mais ce n'était certainement pas une instrumentation courante à l'époque. Une certaine similarité dans le titre et l'époque d'une œuvre de Johann Georg Pisendel (1687-1755) peut nous rappeler l'œuvre de Bach. Cette œuvre s'appelle *Sonata a violino solo senza basso*, un titre assez semblable à l'original de Bach, *Sei Solo à violino senza basso accompagnato*. Il est possible que les deux compositeurs aient fait connaissance, et même que les six solos de Bach aient été composés pour Pisendel lui-même, mais aucune recherche musicologique ne le prouve à ce jour. Une autre œuvre pour violon seul en territoire germanique est celle de Johann Jakob Walther (1650-1717), cousin de Johann Sebastian Bach, les douze suites nommées *Scherzi da violino solo*.

Encore à ce jour, les Sonates & Partitas BWV 1001-1006 de Johann Sebastian Bach sont des œuvres incontestablement nécessaires à la maîtrise de l'instrument. Malgré leurs disparitions pendant une centaine d'années, ce sont les œuvres les plus jouées chez les violonistes depuis leurs découvertes par le violoniste Joseph Joachim (1831-1907).

Sonate pour violon et piano no.1 en la majeur (posthume). Maurice Ravel (1875-1937)

Composée en 1897, la première Sonate pour violon et piano de Maurice Ravel est également sa première œuvre de musique de chambre. Jamais publiée de son vivant, sa première sonate resta dans ses archives et ne sera pas jouée dans les années suivant sa composition. Elle aurait probablement été jouée par le compositeur et Eugène Ysaÿe lors de ses études au Conservatoire de Paris, mais aucune trace de performance n'a été laissée. Cette sonate sera seulement publiée trente-huit ans après son décès, en 1975 par Arbie Orenstein. Œuvre de jeunesse, Ravel a probablement décidé de laisser cette pièce de côté, lorsque son style personnel deviendra plus mature. Il ne l'inscrira pas à sa liste de répertoire dans un croquis d'autobiographie en 1928 pour le compositeur Roland-Manuel, comme on

peut le remarquer dans le « Catalogue des œuvres de Maurice Ravel chez Durand & Cie » de 1931, édité par celui-ci. On y voit seulement une seule sonate pour violon et piano, celle composée entre 1923 et 1927. Considérant que Gabriel Fauré a accepté Ravel comme élève en 1898, il est compréhensible qu'il y ait eu un renouveau dans l'écriture de Ravel peu après la composition de cette sonate, ce qui probablement affecter son attachement à cette première œuvre de musique de chambre.

Cette sonate est caractérisée par sa ligne mélodique qui mélange des rythmes binaires et ternaires, incluant très souvent des triolets. Ce style d'écriture, qu'on peut d'ailleurs retrouver de façon très similaire dans son Trio pour piano en la mineur (1915). Ces rythmes, qui reviennent souvent dans la musique de Ravel, peuvent être expliqués par ses origines basques. Né à Ciboure en France, tout près de la frontière avec l'Espagne, il est fort probable que le milieu musical qu'il grandit autour eu un impact considérable sur son esthétique musicale. Il n'est pas impossible que certaines mélodies basques se soient infiltrées dans la maison à Ciboure par sa mère, qui était basque d'origine. Parfois critiqué comme répétitif, cette sonate en un seul mouvement, reprend son thème principal sous plusieurs formes distinctes. Dès le début, le thème est répété trois fois de suite, avec de légères modifications, avant de pouvoir entendre du nouveau matériel musical. L'atmosphère que Ravel crée dès les premières notes de la sonate nous transporte immédiatement dans un paysage des plus impressionnistes. On peut y sentir l'influence de la musique de Claude Debussy sur celui-ci, ce qui emmènera certain à l'appeler de « debussyste », comme Roland-Manuel le décrit dans le catalogue mentionné plus tôt.

Suite Italienne. Igor Stravinsky (1882-1971). Arr. Samuel Dushkin (1891-1976)

La Suite Italienne de Stravinsky fut finalisée en 1933, avec l'aide du violoniste Samuel Dushkin. Dushkin était le principal violoniste collaborateur de Stravinsky, l'ayant d'abord assisté dans la composition de son Concerto en ré en 1931, et puis dans le Duo concertant. La Suite Italienne est une transcription pour violon et piano du ballet *Pulcinella*, que Stravinsky composa en 1919. La suite pour orchestre a été composée en 1922. La première version de la suite en duo a vu le jour en 1925, dans une édition dédiée au violoniste Paul Kochanski, sous le nom de *Suite d'après thèmes, fragments et morceaux de Giambattista Pergolesi*. Rarement jouée, cette version fut entièrement écrite par Stravinsky, sans l'aide d'un violoniste pour le conseiller, aboutie en une transcription complexe pour le violon, par la nature de l'écriture qui ne prend pas en compte les contraintes de la technique du violon, résultant en un manque d'idiomatisme dans la partition. La deuxième version de cette suite verra le jour avec l'aide du violoncelliste Gregor Piatigorsky en 1932. Plus semblable à la Suite Italienne arrangée par Dushkin, cette version inclut un mouvement de plus, *Aria*. La dernière version, celle transcrite par Dushkin en 1932 également, compte sept mouvements, tous tirés du ballet *Pulcinella*. Bien que *Pulcinella* fait référence à des extraits musicaux par Pergolesi, les dernières découvertes musicologiques maintenant prouver que certains mouvements ne seraient en fait pas composés par lui. Par exemple, le premier mouvement en entier provient de le Sonate en trio no. 1 de Domenico Gallo (1730-1768), qui fut simplement retranscrit pour violon et piano. Le troisième mouvement, *Tarantella*, serait une erreur d'attribution comme le premier mouvement. Celui-ci serait

tiré du *Concerto Armonici* no. 2 de Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766). Les manuscrits de ces mouvements, qui étaient attribués à Pergolesi, auraient été donnés par Sergei Diaghilev lors de la commande du ballet.

Stravinsky n'était pas un admirateur du jeu violonistique typique du début du XXe siècle, comme le jeu de Fritz Kreisler ou encore de Mischa Elman, par exemple. Sous les recommandations de Dushkin, Stravinsky se retrouva coincé entre ses idéaux esthétiques se retrouvant dans sa première suite tirée de *Pulcinella* (1925), et le désir de Dushkin pour une écriture plus idiomatique pour le violon dans sa dernière révision. Stravinsky décida enfin de ne pas céder à son esthétique et adapta cette nouvelle suite en créant une partition plus simple chez le violon, sans compromettre le caractère originalement voulu dans le ballet de 1919. L'écriture verticale et percussive, typique dans les œuvres néoclassiques du compositeur, peut encore être entendue dans la nouvelle suite, telle que dans la *Finale*. Les principaux changements survenus dans la nouvelle version de la suite sont la modification de certains passages en doubles cordes (*Introduzione*) ou encore la modification de certains effets qui ne sont pas idiomatiques à l'instrument (*Minuetto*). La transcription d'un nouveau mouvement, *Scherzino*, verra cependant le jour.

Le premier mouvement, *Introduzione*, est une ouverture d'un heureux caractère. Son écriture peut nous surprendre lorsqu'on se rend compte que c'est l'œuvre de Stravinsky. En comparant la partition du trio no. 1 de Domenico Gallo, nous pouvons-nous rendre compte qu'une majorité de l'œuvre de Stravinsky est copiée de celui-ci. Le deuxième mouvement, *Serenata*, reprend le lyrisme du hautbois et du chanteur soliste, dans une version où la mélodie est présente uniquement au violon. Ce mouvement est une déclaration d'amour d'un homme envers une bergère. Le troisième mouvement, *Tarantella*, représente une poursuite entre deux hommes et une femme, comme son tempo rapide peut rappeler les pas rapides de danseurs sur pointe. La *Finale* est la célébration du mariage simultané des trois couples dans l'histoire de *Pulcinella*.

La Suite Italienne pour violon et piano de Stravinsky rappelle l'espièglerie des personnages de la *Comedia Dell'Arte*, qui vient se complimenter avec le cubisme de la mise en scène et du décor conçus par Pablo Picasso.

BIBLIOGRAPHIE

- Durand & Cie. *Catalogue des oeuvres de Maurice Ravel*. Bibliothèque nationale de France, département Musique, 8-VM PIECE-4529, 1931.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321270c>
- Kwok, Shing Fung. "An Exploration of the Ravel Sonata no.1 for Violin and Piano in A Minor "posthumous"." The University of Wisconsin – Madison, Madison, 2018.
<https://proxy.library.mcgill.ca/login?url=https://www.proquest.com/dissertations-theses/exploration-ravel-sonata-no-1-violin-piano-minor/docview/2058031262/se-2>.
- Levitz, Tamara. *Stravinsky and His World*. Course Book ed., Princeton University Press, Princeton, 2013. muse.jhu.edu/book/36375.
- Mangsen, Sandra. "Solo sonata." *In Grove Music Online*. Oxford Music Online. Accessed March 3rd 2024. <https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1093/gmo/9781561592630.article.26166>
- Ritchie, Stanley. *The Accompaniment in Unaccompanied Bach : Interpreting the Sonatas and Partitas for Violin*. Bloomington: Indiana University Press, 2016. Accessed March 3, 2024. ProQuest Ebook Central.
- Schwarz, Boris. "18. Stravinsky, Dushkin, and the Violin." In *Confronting Stravinsky: Man, Musician, and Modernist*, 298-305. University of California Press, Berkeley, 1986. <https://doi.org/10.1525/9780520332461-020>
- Tu, Kuan-Chang. 2012. "In the Fingertips: A Discussion of Stravinsky's Violin Writing in His Ballet Transcriptions for Violin and Piano." Order No. 3518123, University of Cincinnati.
<https://proxy.library.mcgill.ca/login?url=https://www.proquest.com/dissertations-theses/fingertips-discussion-stravinskys-violin-writing/docview/1033338917/se-2>.