

Duo Beija-Flor

Program Notes

Habanera/Contradanza

Pièce en forme de Habanera- Maurice Ravel

Danza Cubana no. 1 (al estilo de Manuel Saumell) - Leo Brouwer

The Habanera has a long history, with many twists and turns. Its origins can be traced to England, where it was first known as the country dance. This dance was hugely popular in the 15th century and resembled the style we know as square dancing. The dance's popularity with English aristocratic circles helped it make its way into the courts of Louis XIV in France, where it was known as the contredanse.

This increasingly popular dance and music form continued to spread internationally, even receiving use from composers such as Beethoven and Mozart. Eventually, it spread to Spain and South America in the 18th century as the contradanza. However, its peak arrived in the 19th century as the Habanera. The style morphed into several dance styles we know today, including the tango. The international background of the Habanera led to Cuban musicologist Natalio Galán humorously labelling the genre as “anglo-franco-hispano-afro-cubano.” Here, we present the style in both its past and present with treatments from impressionist French composer Maurice Ravel and contemporary Cuban guitar composer Leo Brouwer. Ravel's Pièce en forme de Habanera represents an idealistic version of the dance with exotic impressionistic harmonies supporting a languid, dreamy melody. At the same time, Brouwer's Danza Cubana no. 1, written for the Duo Beija-Flor, celebrates the Cuban history of the style with a classic approach based on themes and ideas from one of the most prolific Cuban composers of contradanzas in the 1800s, Manuel Saumell.

Asian Landscapes

Haru No Umi- Michio Miyagi

Estampes, I Pagodes- Claude Debussy

These two works both paint musical pictures that neither composer could actually see. Michio Miyagi's work Haru No Umi was initially written in 1929 for koto and shakuhachi, the Japanese version of harp and flute. Miyagi's last vision inspired the piece before he suddenly lost his sight at an early age. Haru no umi translates to the “sea in spring” and describes cherry blossoms near the sea of Tomonoura in southern Japan.

Pagodes, Debussy's first movement from his solo piano work, Estampes, is also based on an imagined landscape of a pagoda in a Balinese jungle. While Debussy never travelled to Asia, its sounds inspired him. First exposed to Asian culture while attending the World's Fair in Paris in 1889, Debussy fully embraced the orientalism in art that was all the rage in late 19th century France. This influence is undoubtedly heard in many of his pieces but perhaps most strongly in Pagodes. These two works showcase these two great composers' ability to paint images using sound.

Cultural Exchange

Chaconne for Two Flutes: Two in One Upon a Ground, Z. 627- Henry Purcell

1. Aria (Cantilena), Bachianas Brasileiras No. 5- Heitor Villa-Lobos

Since tribes of hunter-gatherers, humans have exchanged between themselves. Either through tangible items or through ideas and customs, we have always been influenced by each other. The next pairing celebrates this very human trait. The chaconne, perhaps most famous for its treatment by Bach, was brought to Europe in the late 16th century from the New World, where it was an upbeat dance. However, after having made its way into Europe's higher social circles and courts, it evolved into a slower, more melodic musical form. Henry Purcell's Chaconne for Two Flutes is a perfect example of the European idea of this style from the far-off West.

Four centuries later, Brazilian composer Heitor Villa-Lobos searched for a way to show Europe that classical music from South America could be sophisticated. His response was his nine Bachianas Brasileiras. Combining Brazilian colours and rhythms with European musical forms and counterpoint, Villa-Lobos used Bach's Brandenburg concerti as inspiration. Like Bach, each piece is composed for a different ensemble. Some are for Orchestra, others for piano, while no. Six was scored for flute and bassoon. The most famous of the nine is the Bachianas Brasileiras No. 5, originally for an ensemble of eight cellos and soprano. The aria or cantilena is an ode to the moon, a subject of fascination shared by every culture worldwide.

Eastern Europe Influence in Classical Music

Romanian Folk Dances- Bela Bartók

I. Mouvement Bulgare, Sonatine- Atanas Ourkouzounov

Béla Bartók was a pioneer in the field of ethnomusicology. Dragging his portable phonograph into the countryside of Eastern Europe, Bartók recorded hundreds of traditional songs. Through this, he was able to create some of his most cherished works, including his celebrated Romanian Folk Dances. Composed in 1915, the work was based off of a collection of folk songs he recorded in Transylvania. Though the work was composed for piano and eventually orchestra, the songs were originally performed on shepherd's whistle. In the early 2000s, the group Taraf de Haïdoucks reworked the piece to reflect its origins better. We have used both Bartók's and Taraf de Haïdoucks' versions to create our arrangement for flute and guitar.

Continuing the idea of an exchange between East and West, Atanas Ourkouzounov is a young composer who expertly blends the rhythms and sounds of his native Bulgaria with modern, contemporary musical and rock elements to create a truly unique sound. Mouvement Bulgare, from his Sonatine for flute and guitar, is a testament to this creative blending of cultures.

Tango of Solitude

Soledad- Patrick Roux
Soledad- Astor Piazzolla

Loneliness and solitude are universal feelings everyone feels, yet they are hard to describe in words. Are we melancholic for the warmth of others or perhaps content to be alone? Soledad, Spanish for solitude, is the subject of the pieces by Quebecois/ French composer Patrick Roux and master of the modern tango, Astor Piazzolla. Roux's Soledad was written in memory of his grandmother, who lived alone in France. The only time she could see her family was during the summer vacations when she came to Quebec to visit her family. The rest of the year, she was alone in her apartment, far from the family she cherished. There, she lived out her life in the turmoil of melancholy, battling her inner tango. We all have this destructive potential, which can pull our thoughts between the sweet melancholic madness of memories and the distress of our solitude.

Piazzolla's Soledad was composed for the 1975 French film, "Lumières," about four friends and their complicated lives. However, Piazzolla had plenty of inspiration from his own life to draw from. Throughout his life, he moved from city to city, from Buenos Aires to New York, to Paris, and back to Buenos Aires, making for a life without any feeling of home. In addition, one of the first musician friends he made back in Buenos Aires was fellow bandeonist Anibal Troilo, with whom he played and arranged music. Soledad was composed shortly after the death of Troilo and was undoubtedly an inspiration for the melancholic sounds of the piece.

Italian Musical Evolution

Guitar Quintet No. 4 in D major, "Fandango"- Luigi Boccherini
Soirées Musicales No.8, "La Danza"- Gioachino Rossini

Even if there has been human activity dating back hundreds of thousands of years on the Italian peninsula, Italy as a unified country is relatively new. As such, its culture, including its music, has gone through significant transitions. In the Baroque era, the time of Luigi Boccherini, all things Spanish were in vogue. From clothing to dancing and music, Spain's culture reached across Europe. The Fandango was a lively dance from Spain danced in couples that was all the rage in the mid to late 1700s. As such, it was adopted by several composers, including Scarlatti, Rameau and Boccherini, whose famous Fandango was the final movement of his guitar quintet no. 4.

As time went by, a distinctly Italian culture arose, and by the mid-1800s, the principalities that made of Italy became unified. Around this time, Gioachino Rossini composed "La Danza" as part of his Soirées Musicales, a collection of miniatures. The piece is dripping in Italianisms, including "mamma mia" in the lyrics and using the tarantella as its musical form. The tarantella, a folk dance style originally from southern Italy, is both a dance for couples or a solo dancer. When danced as a couple, it is considered a courtship dance; however, a certain mystical energy is attached to the solo version of the dance. It was considered a cure for spider bites, as the dancer would sweat out the venom due to the vigorous moves of the dance. Among the instruments used to perform the tarantella were the flute and guitar, with whom the dancer would compete to see who would last the longest with an increasingly faster tempo.

Duo Beija-Flor

Notes de programme

Habanera/Contradanza

Pièce en forme de Habanera – Maurice Ravel

Danza Cubana n° 1 (al estilo [dans le style] de Manuel Saumell) – Leo Brouwer

La Habanera a une longue histoire, riche en rebondissements. Ses origines remontent à l'Angleterre, où elle a d'abord été connue sous le nom de « country dance » (*danse champêtre*). Cette danse était extrêmement populaire au XVe siècle et ressemblait au style que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de danse carrée. La popularité de cette danse dans les cercles aristocratiques anglais l'a fait entrer dans les cours de Louis XIV en France, où elle était connue sous le nom de contredanse.

Cette forme de danse et de musique de plus en plus populaire a continué à se répandre à l'échelle internationale, étant même utilisée par des compositeurs tels que Beethoven et Mozart. Elle s'est finalement répandue en Espagne et en Amérique du Sud au XVIIIe siècle sous le nom de contradanza. Mais c'est au XIXe siècle qu'elle atteint son apogée sous la forme de la Habanera. Le style s'est transformé en plusieurs styles de danse que nous connaissons aujourd'hui, dont le tango. L'origine internationale de la Habanera a conduit le musicologue cubain Natalio Galán à qualifier avec humour le genre d'« anglo-franco-hispano-afro-cubain ». Nous présentons ici le style dans son passé et son présent avec des traitements du compositeur français impressionniste Maurice Ravel et du compositeur cubain contemporain de guitare Leo Brouwer. *Pièce en forme de Habanera* de Ravel représente une version idéaliste de la danse, avec des harmonies impressionnistes exotiques soutenant une mélodie langoureuse et rêveuse. Parallèlement, la *Danza Cubana n° 1* de Brouwer, écrite pour le Duo Beija-Flor, célèbre l'histoire cubaine du style avec une approche classique basée sur des thèmes et des idées de l'un des compositeurs cubains de contredanses les plus prolifiques des années 1800, Manuel Samuell.

Asian Landscapes (*Paysages asiatiques*)

Haru No Umi – Michio Miyagi

Estampes, I. Pagodes – Claude Debussy

Ces deux œuvres peignent des images musicales qu'aucun des deux compositeurs n'a pu voir. L'œuvre *Haru No Umi* de Michio Miyagi a été écrite en 1929 pour koto et shakuhachi, la version japonaise de la harpe et de la flûte. L'œuvre a été inspirée par la dernière vision de Miyagi avant qu'il ne perde soudainement la vue à un âge précoce. *Haru no umi* se traduit par « mer au printemps » et décrit les cerisiers en fleurs près de la mer de Tomonoura, dans le sud du Japon.

Pagodes, le premier mouvement de l'œuvre pour piano solo *Estampes* de Debussy, est également basé sur un paysage imaginé d'une pagode dans la jungle balinaise. Bien que Debussy n'ait jamais voyagé en Asie, ses sons l'ont inspiré. Exposé pour la première fois à la culture asiatique lors de sa participation à l'Exposition universelle de Paris en 1889, Debussy a pleinement adhéré à l'orientalisme artistique qui faisait fureur à la fin du XIXe siècle en France. Cette influence se fait indubitablement sentir dans nombre

de ses œuvres, mais c'est peut-être dans *Pagodes* qu'elle est la plus forte. Ces deux œuvres illustrent la capacité de ces deux grands compositeurs à peindre des images en utilisant le son.

Cultural Exchange (Échange culturel)

Chaconne pour deux flûtes : Two in One Upon a Ground, Z. 627 – Henry Purcell

1. Aria (Cantilena), Bachianas Brasileiras n° 5 – Heitor Villa-Lobos

Depuis les tribus de chasseurs-cueilleurs, les hommes échangent entre eux. Que ce soit par le biais d'objets que par le biais d'idées et de coutumes, nous avons toujours été influencés les uns par les autres. La prochaine combinaison célèbre ce trait très humain. La chaconne, peut-être plus connue pour son traitement par Bach, a été introduite en Europe à la fin du XVIe siècle en provenance du Nouveau Monde, où elle était une danse enjouée. Cependant, après avoir fait son chemin dans les cercles sociaux supérieurs et les cours d'Europe, elle a évolué vers une forme plus lente et plus mélodieuse. La *Chaconne pour deux flûtes* d'Henry Purcell est un parfait exemple de l'idée que les Européens se font de ce style venu du lointain Occident.

Quatre siècles plus tard, le compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos a cherché un moyen de montrer à l'Europe que la musique classique d'Amérique du Sud pouvait être sophistiquée. Sa réponse fut ses neuf *Bachianas Brasileiras*. Combinant les couleurs et les rythmes brésiliens avec les formes musicales et le contrepoint européens, Villa-Lobos a utilisé les *Concertos brandebourgeois* de Bach comme source d'inspiration. Comme Bach, chaque pièce est composée pour un ensemble différent. Certaines sont pour orchestre, d'autres pour piano, tandis que le n° 6 a été écrit pour flûte et basson. La plus célèbre des neuf pièces est la *Bachianas Brasileiras n° 5*, initialement destinée à un ensemble de huit violoncelles et une soprano. L'aria ou cantilène est une ode à la lune, un sujet de fascination partagé par toutes les cultures du monde.

Influence de l'Europe de l'Est sur la musique classique

Danses folkloriques roumaines – Bela Bartók

I. Mouvement Bulgare, Sonatine – Atanas Ourkouzounov

Béla Bartók a été un pionnier dans le domaine de l'ethnomusicologie. Traînant son phonographe portable dans les campagnes d'Europe de l'Est, Bartók a enregistré des centaines de chants traditionnels. C'est ainsi qu'il a pu créer certaines de ses œuvres les plus appréciées, dont les célèbres *Danses folkloriques roumaines*. Composée en 1915, l'œuvre est basée sur une collection de chants folkloriques qu'il a enregistrés en Transylvanie. Bien que l'œuvre ait été composée pour piano et éventuellement pour orchestre, les chansons étaient à l'origine interprétées à l'aide d'un sifflet de berger. Au début des années 2000, le groupe Taraf de Haïdoucks a retravaillé la pièce pour mieux refléter ses origines. Nous avons utilisé à la fois la version de Bartók et celle de Taraf de Haïdoucks pour créer notre arrangement pour flûte et guitare.

Poursuivant l'idée d'un échange entre l'Est et l'Ouest, Atanas Ourkouzounov est un jeune compositeur qui mélange habilement les rythmes et les sons de sa Bulgarie natale avec des éléments musicaux et rock modernes et contemporains pour créer un son vraiment unique. *Mouvement Bulgare*, extrait de sa *Sonatine pour flûte et guitare*, témoigne de ce mélange créatif des cultures.

Tango de solitude

Soledad – Patrick Roux

Soledad – Astor Piazzolla

La solitude est un sentiment universel que tout le monde ressent, mais qu'il est difficile de décrire avec des mots. Sommes-nous mélancoliques pour la chaleur des autres ou peut-être satisfaits d'être seuls? *Soledad*, qui signifie solitude en espagnol, est le sujet des pièces du compositeur québécois et français Patrick Roux et du maître du tango moderne, Astor Piazzolla. La *Soledad* de Roux a été écrite en mémoire de sa grand-mère, qui vivait seule en France. Elle ne voyait sa famille que pendant les vacances d'été, lorsqu'elle venait au Québec rendre visite à sa famille. Le reste de l'année, elle était seule dans son appartement, loin de la famille qu'elle chérissait. C'est là qu'elle vit sa vie dans la tourmente de la mélancolie, luttant contre son tango intérieur. Nous avons tous ce potentiel destructeur, qui peut tirailler nos pensées entre la douce folie mélancolique des souvenirs et la détresse de notre solitude.

La *Soledad* de Piazzolla a été composée pour le film français de 1975 « Lumières », qui raconte la vie compliquée de quatre amis. Cependant, Piazzolla a pu s'inspirer abondamment de sa propre vie. Tout au long de sa vie, il a déménagé de ville en ville, de Buenos Aires à New York, à Paris et de nouveau à Buenos Aires, ce qui fait qu'il ne se sentait pas chez lui. En outre, l'un des premiers amis musiciens qu'il s'est fait à son retour à Buenos Aires est le bandéoniste Anibal Troilo, avec qui il a joué et arrangé de la musique. *Soledad* a été composée peu après la mort de Troilo et a sans aucun doute été une source d'inspiration pour les sonorités mélancoliques de la pièce.

L'évolution musicale italienne

Quintette pour guitare n° 4 en ré majeur, « Fandango » - Luigi Boccherini

Soirées musicales n° 8, « La Danza » - Gioachino Rossini

Même si l'activité humaine remonte à des centaines de milliers d'années sur la péninsule italienne, l'Italie en tant que pays unifié est relativement récente. En tant que telle, sa culture, y compris sa musique, a connu d'importantes transitions. À l'ère baroque, à l'époque de Luigi Boccherini, tout ce qui était espagnol était à la mode. Des vêtements aux danses et à la musique, la culture espagnole s'étendait à toute l'Europe. Le *Fandango* est une danse espagnole très vivante, dansée en couple, qui fait fureur au milieu et à la fin des années 1700. Il a été adopté par plusieurs compositeurs, dont Scarlatti, Rameau et Boccherini, dont le célèbre *Fandango* constitue le dernier mouvement de son *Quintette pour guitare n° 4*.

Au fil du temps, une culture italienne distincte s'est développée et, au milieu du XIXe siècle, les principautés qui composaient l'Italie se sont unifiées. C'est à cette époque que Gioachino Rossini a composé « *La Danza* » dans le cadre de ses *Soirées musicales*, un recueil de miniatures. La pièce est truffée d'italianismes, incluant « *mamma mia* » dans les paroles et utilisant la tarentelle comme forme

musicale. La tarentelle, danse folklorique originaire du sud de l'Italie, peut être dansée en couple ou en solo. Lorsqu'elle est dansée en couple, elle est considérée comme une danse de séduction; cependant, une certaine énergie mystique est attachée à la version solo de la danse. Elle était considérée comme un remède contre les morsures d'araignée, car le danseur transpirait le venin grâce aux mouvements vigoureux de la danse. Parmi les instruments utilisés pour exécuter la tarentelle, on trouve la flûte et la guitare, avec lesquelles le danseur rivalisait pour savoir qui tiendrait le plus longtemps avec un tempo de plus en plus rapide.