

Les Boys

par le **Duo Jatekok**

C'est au détour de l'exposition consacrée à Misa Sert en 2012 au Musée d'Orsay que nous avons découvert le duo américain Gold-Fizdale, surnommé « les Boys ». Puis lors de l'enregistrement de notre premier CD, nous les retrouvons dans la dédicace des Souvenirs de Barber à leur intention. Nous décidons alors très vite de nous pencher sur ce duo-phare des années quarante qui a inspiré de nombreux compositeurs de cette époque et qui a installé le duo de piano comme une formation à part entière sur les grandes scènes internationales.

Poulenc, Tailleferre, Auric, Milhaud, Cage, Berio, Barber, Bowles, Brubeck et bien d'autres encore ont composé à leur intention des pièces d'envergure et de styles très hétérogènes. En poussant un peu plus les recherches, nous nous sommes aperçu que « les boys », comme le groupe des six les surnommait, se sont également essayés à l'écriture de biographies d'artistes telles que Sarah Bernhardt et Misa Sert.

Ils ont été au cœur du foisonnement musical

tant à New York qu'à Paris et côtoyaient les cercles artistiques les plus renommés. Ils ont tissé des relations professionnelles et amicales avec des personnalités issues de milieux très divers tels que Truman Capote, James Schuyler, George Balanchine, Jerome Robbins, Gertrude Stein... Leur personnalité originale, leur parcours artistique pluridisciplinaire hors du commun nous ont donné envie de leur consacrer un enregistrement afin de les faire redécouvrir et montrer leur importance dans le développement du répertoire à deux pianos au 20ème siècle.

Parmi les nombreuses œuvres dont ils sont dédicataires ou créateurs, nous avons choisi d'enregistrer la magnifique Sonate de Poulenc ainsi que son Elégie, le ballet Points on Jazz de Dave Brubeck ainsi que les trois pièces de Trotignon. Ces pièces nous semblent représenter au mieux l'ouverture d'esprit de ce duo, leur facilité de passer de pièces dites « classiques » à des pièces plus « jazzy » et leur volonté à encourager la création et la découverte de nouveaux compositeurs.

Petite biographie des “Boys”

C'est lors de leur étude à la Juilliard School à New York qu'Arthur Gold (1917-1990) et Robert Fizdale (1920-1995) se rencontrent. Tous les deux sont d'origine russe et ont commencé tôt la musique, l'un au Canada à Toronto, l'autre à Chicago dans l'Illinois. Gold étudie avec Josef et Rosina Lhévinne tandis que Fizdale travaille auprès d'Ernest Hutcheson. La pratique du 2 pianos et 4 mains par leurs professeurs respectifs les incite à se plonger dans cet univers en friche. Après avoir acquis une solide base de solistes, ils décidèrent de travailler exclusivement en tant que duo, et s'attachèrent à faire connaître ce répertoire méconnu et à le développer en incitant nombre de compositeurs à composer pour cette formation.

Ils fondent leur duo en 1943 et donnent leur premier récital à New York où ils créent 2 pièces pour pianos préparés de John Cage. C'est le début d'une longue carrière à travers le monde entier qui dura plus de cinquante ans. Ils entament une tournée européenne en 1949 et jouent notamment le concerto de Poulenc et de Mendelssohn avec l'Orchestre

National de Paris. La presse les encense et le public est subjugué par leur vitalité et musicalité alliés à une rigueur d'ensemble époustouflante. Par un souci de précision, ils commencent à jouer en public côte à côte et non face-à-face comme il est de coutume.

En 1955, c'est le premier duo de piano à signer avec un des labels les plus prestigieux : Columbia records.

Gold et Fizdale se sont appliqués à ne pas mettre de transcriptions dans leur programme de concerts pour développer le répertoire et encourager les compositeurs à écrire spécifiquement pour cette formation.

En 1972 ils sont les premiers solistes à jouer avec le New York Philharmonic dans la nouvelle salle du Lincoln Center. Ils ont interprété pour cette occasion le concerto que Berio leur a dédié.

Dans les années 80, Fizdale commence à avoir des problèmes d'arthrose et est forcé de diminuer les concerts. C'est l'occasion pour eux de se mettre à l'écriture et de mettre en avant la vie de femmes influentes telles que Misa Sert et Sarah Bernhardt. Pour la petite anecdote, ils ont même été chroniqueurs-cuisine dans le magazine Vogue et ont publié un livre de recettes ! Leur amour de la recherche et du travail est récompensé par le prix de la fondation Ingram Merrill décerné pour l'étude de la musique à 4 mains de Schubert. Invités régulièrement à la télévision et radio, Gold et Fizdale avaient la volonté de diffuser la musique classique et de la placer au cœur de la société dans laquelle ils vivaient.

Il est très intéressant pour nous aujourd'hui de réécouter leurs enregistrements car ils ont travaillé avec les compositeurs de leur époque et ces enregistrements sont de formidables témoignages musicaux.

Le programme du CD

Parmi les compositeurs français, c'est avec Poulenc que les Boys eurent un lien particulier. Le duo rencontre le compositeur lors de leur voyage européen en 1948. L'année suivante, ils donnent leur premier concert en France avec le concerto pour 2 pianos de Poulenc. A la fin de leur prestation, Poulenc leur annonça qu'il allait écrire une sonate pour eux. La sonate est terminée en 1953 avec cette dédicace « pour Gold et Fizdale avec autant d'amitié que d'admiration ».

En 1959, Poulenc écrit pour les Boys une Elégie en souvenir de Marie-Blanche de Polignac, grand soutien et conseil du compositeur, décédée l'année précédente. « Mes enfants, écrira-t-il, l'Elégie est finie. Dites-moi franchement ce que vous pensez de cette pièce. C'est facile, peut-être trop facile pour de sérieuses critiques. Pensez à Marie-Blanche en la jouant ! »

Brubeck, légende de la scène jazz américaine, considéra l'enregistrement des Boys de sa pièce « Points on jazz » comme l'enregistrement de référence. C'est Dave Brubeck qui composera cette pièce mais c'est son frère Howard qui la mettra à l'écrit, notant à la volée les improvisations de Dave. Cela donne une pièce très originale pour le repertoire du deux pianos. Brubeck a lui-même été l'élève de Darius Milhaud, ce qui souligne le destin croisé entre la France et les Etats-Unis sur le plan musical.

Pour boucler la boucle, nous avons décidé d'enregistrer les 3 pièces de Baptiste Trotignon. Tout d'abord la seconde pièce est une élégie dédiée à Poulenc. Puis nous avons à coeur d'être dans une démarche similaire aux boys en jouant des oeuvres de compositeurs vivants.

Poulenc

Sonate à 2 pianos
Elégie

Brubeck

Points on Jazz

Baptiste Trotignon

3 pièces

Autres programmes autour des BOYS

2 PIANOS

- Sonate de Poulenc
- Points on Jazz de Brubeck
- La Valse de Ravel
- 3 pièces de Trotignon

4 MAINS

- Sonate à 4 mains de Poulenc
- Six épigraphes antiques de Debussy
- Le Boeuf sur le toit de Milhaud
- Souvenirs de Barber

CONCERTOS POUR 2 PIANOS

- Concerto de Poulenc
- Concerto de Bartok (leur version est considérée comme la version de référence de cette oeuvre)
- Concerto de Berio (dont les boys sont dédicataires)
- Concertos de Mendelssohn (qu'ils ont retrouvé et fait découvrir)

CONCERT 2 PIANOS+ CHOEUR

- Picnic Cantata de Paul Bowles
- Four dialogues pour 2 voix et 2 pianos de Ned Rorem

Projet Spécial

En fonction du lieu du concert, mettre en relation le programme avec un chef-cuisinier de la région qui ferait déguster au public des recettes des boys !

Voici le mot qu'écrivit Bernstein, grand ami du duo, après un repas chez eux :

Gastronomic Gurus, Grands seigneurs
Old-fashioned enough to counteract
La nouvelle Cuisine, Les Nouvelles Moeurs ;
Dynamic chef, you are in fact

A culinary wonder, perhaps the most
Naturally joyou, deeply delighting
Dear, considerate double-host

For miles around ? And while I'm writing
I might just add these qualities :
Zest, wisdom and utter ease.
Dear Duo, from Felicia and me
All thanks to you, most tenderly.
Long life, good health, and all the rest.
Ever, your grateful double-guest.

Le Duo Jatekok

« Les deux filles du duo Jatekok ont tout pour elles : rigueur dynamique et verve expressive, clavier proluxe et toucher polyglotte, et plus que tout, une manière d'osmose jubilatoire » Le Monde

C'est en 2007 que Nairi Badal et Adélaïde Panaget forment officiellement leur duo et interprètent sur le conseil de Claire Désert une pièce contemporaine de Kurtág : les Játékok. Une œuvre qui cristallisera leur entente, faite de petites miniatures lyriques, contemplatives, pleines d'émotion et de sensibilité. Jatekok, « jeu » en hongrois, une idée qui fera leur signature.

Lauréates de deux grands concours internationaux pour duo de pianos, Rome en 2011 et Gand en 2013, elles construisent un répertoire à l'image de leur dynamisme et de leur expressivité. Leur premier album « Danses » distribué avec le label Mirare en 2015 est unanimement reconnu par la presse et le duo va le présenter dans de grands festivals et des scènes importantes de la musique classique : le festival de la Roque d'Anthéron, les folles journées de Nantes, l'Opéra de Varsovie, la Cité de la Musique à Paris, la salle Flagey de Bruxelles, le musée Dvorak à Prague, le théâtre Borsellino en Sicile, ou encore l'auditorium del Massimo à Rome.

Au-delà de l'interprétation de pièces classiques devant des publics avertis, le Duo Jatekok aime à faire partager son amour d'un art parfois difficilement accessible au plus grand nombre. C'est ainsi qu'elles multiplient les occasions pour construire des liens originaux avec le public, que ce soit en prenant le micro pour expliquer l'origine d'une pièce ou l'histoire d'un compositeur, interpréter Casse-Noisette avec Marina Sosnina, dessinatrice sur sable, ou encore illustrer le Petit Prince accompagné du comédien Julien Cottreau.

Nairi Badal et Adélaïde Panaget trouvent un chemin vers un public qui reconnaît leur sincérité, leur simplicité, leur talent et leur authenticité. Jatekok : jouer du piano, avec le piano, à quatre mains, à deux pianos, classique, contemporain, avec le public, avec d'autres musiciens, d'autres artistes. Jouer, c'est l'essence de leur Duo.

Agence Diane du Saillant

agencedianedusailant@gmail.com
+33 (0)1 42 81 38 21
+33 (0)1 59 92 90 80

Duo Jatekok

duojatekok@gmail.com
www.duojatekok.com