

Jonathan SCOTT

De l' orchestre à l'orgue

ON - Vous formez avec Tom, votre frère pianiste, le réputé Scott Brothers Duo, mais étrangement encore peu connu en France. D'où vous est venue l'idée de ce duo, même si vous conservez chacun de vous une activité de soliste ?

Jonathan Scott - Nous adorons jouer en duo à l'orgue et au piano, d'autant plus que c'est une telle surprise pour le public quand ils l'entendent. Cela a également l'avantage d'attirer des gens qui ne savent pas s'ils aiment ou non l'orgue, car le répertoire et la sonorité sont facilement accessibles à quiconque aime la musique. Les duos de piano et d'orgue sont devenus populaires au début du XXe siècle, lorsque les consoles d'orgue électrifiées ont permis aux organistes de jouer dans la nef à proximité d'autres musiciens, en particulier dans les églises américaines. Il s'est développé à partir du répertoire pour harmonium et piano que nous interprétons également, notamment avec des compositeurs français comme Dupré. Il y a beaucoup de répertoire originel, mais j'ai aussi arrangé une grande quantité de musique pour le duo.

Tom et moi avons toujours joué ensemble (duos de piano, 2 pianos, piano et harmonium). Tom est un pianiste fantastique (nous avons tous deux étudié à Chetham et au *Royal Northern College of Music* (Manchester) et Tom a fait ses débuts avec l'Orchestre Hallé en interprétant le *Concerto* pour piano n°1 de Prokofiev à 17 ans, donc c'est superbe de jouer et de voyager ensemble. Les concerts d'orgue peuvent être une expérience solitaire, il est donc agréable d'avoir votre meilleur ami avec vous aussi !

ON - Comment avez-vous développé l'activité musicale de ce duo ?

Nous avons joué cette musique à travers le monde dans des lieux et des situations surprenants. Souvent, l'orgue a une console mobile qui facilite la vie, mais parfois nous sommes à une très grande distance. Nous avons donné des concerts où nous ne pouvions ni nous voir ni nous entendre, et le pire cas était une église en Allemagne où l'orgue était un instrument mécanique à l'extrémité ouest et le

piano était situé à l'extrémité opposée d'une immense église avec une acoustique massive et aucune connexion visuelle ou audio. Tout s'est bien cependant, à tel point que les gens se demandaient si nous avions un lien psychique ! L'accord des instruments est quelque chose que nous vérifions attentivement. Les pianos ont un accord «étiré» contrairement aux orgues, ce qui est un autre problème. De plus, de nombreux orgues sont à différents diapason, plus haut, plus bas, et cela varie aussi avec la température. L'accord des pianos et des orgues varie dans des directions opposées avec les changements de température, étonnamment rapidement parfois, donc nous gardons toujours un œil attentif sur le responsable de l'église bien intentionné qui veut soudainement mettre le chauffage à plein régime !

ON – Quelles ont été les étapes de votre formation musicale en Angleterre puis aux Etats-Unis et en Hollande ?

Il me serait impossible d'être précis sur ma formation, de dire d'où proviennent certaines idées et pourquoi je joue d'une certaine manière. Je pense que l'aspect le plus important pour chaque musicien est d'écouter les idées et les opinions de tout le monde, puis de créer les siennes grâce à l'expérience. J'ai toujours joué du piano plus que de l'orgue, et pendant de nombreuses années je n'ai donné que des récitals de piano solo ou avec orchestre. J'ai appris l'harmonium d'art français (je possède deux instruments Mustel), qui est inestimable dans l'éducation du jeu d'orgue. Pendant 20 ans, j'ai travaillé professionnellement avec des orchestres en jouant les parties de clavier sur orgue, piano, célesta, clavecin...! J'apprends encore à travers de nouvelles expériences et surtout en jouant de nouveaux instruments et en expérimentant ce qui est possible sur eux.

ON – Vous êtes originaire de Manchester où vous vivez encore. Quel est votre rôle comme artiste en résidence à Manchester Bridge Water Hall ?

Je suis artiste associé au Bridgewater Hall depuis 2014. Je donne une série de concerts à l'heure du déjeuner qui attirent un public de près de 1000 personnes, ainsi que des concerts avec les orchestres résidents. Je joue l'orgue de concert Marcussen, et c'est merveilleux que la salle ait toujours pris soin de l'instrument et l'entretienne si bien. Nous menons également divers projets éducatifs (voir

espace réservé), avec mon frère Tom, pour initier les enfants à l'orgue à tuyaux et à la musique en général.

ON - Existe-t-il d'autres postes de ce type en Angleterre ?

De tels postes existent encore en Angleterre, mais ils sont moins courants maintenant. Il y a de nombreuses années, il était habituel d'avoir un « City Organist » qui donnait des concerts et jouait pour des occasions civiques ; nous perpétuons cette tradition.

ON –Est-ce que la fonction d'organiste liturgique, bien établie en UK, attaché à un lieu vous intéresserait ?

J'ai été organiste d'église pendant 25 ans, depuis l'âge de 10 ans, mais être disponible chaque dimanche matin est devenu difficile avec tant de concerts au Royaume-Uni et à l'étranger. J'ai la chance maintenant d'avoir accès à de nombreux instruments variés et merveilleux dans les salles et les églises pour la pratique. Mais j'ai le plus grand respect pour tous les organistes qui jouent tous les dimanches dans les églises à travers le pays. Sans eux, les instruments ne seraient ni entretenus ni utilisés et ils méritent d'être reconnus pour leur contribution qui, par expérience, est généralement méconnue.

ON – Les orgues anglais des XIXe et début XXe siècles possèdent de riches couleurs orchestrales et pittoresques qui en font des instruments particulièrement adaptés aux transcriptions, ...

L'idée d'arranger de la musique orchestrale (ou autre) pour orgue solo fait quotidiennement partie de l'arsenal de l'organiste.

Cela n'est pas enseigné en Angleterre. Mais cette compétence a toujours existé avec les exemples bien connus de Bach, Saint-Saëns, Vierne etc. On peut considérer que le fait de jouer n'importe quelle pièce d'orgue représente de fait une « transcription » puisque l'organiste doit « orchestrer » à travers le travail de

registration pour créer la couleur et le son dont la pièce a besoin. L'orgue anglais a une grande histoire en liaison avec les nombreux concerts donnés dans les Town Halls (hôtels de ville) et autres salles de concert grâce aux plus grands transpositeurs et organistes de concert tels que W.T. Best, A.L. Peace, Alfred Hollins et bien sûr Edwin Lemare.

ON - Que savons nous de l'activité musicale et de l'ambiance qu'il y avait autour de ces instruments dans les Town Halls et Concert Halls ?

Les grands hôtels de ville d'Angleterre contiennent certains des meilleurs orgues de concert du pays - la mairie de Manchester possède un Cavaillé-Coll de 1893 qui est actuellement en cours de reconstruction par Nicholson & Co. Ils ont attiré des milliers de personnes lors de récitals d'orgue à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et beaucoup sont encore utilisés à cette fin aujourd'hui.

Comme le disait E.H. Lemare : "Ce devrait être le centre musical de la ville, car il peut être entendu par le plus grand nombre à un moindre coût ¹ ».

Edwin Lemare, bien sûr, était l'organiste le mieux payé et le plus célèbre de son époque, attirant jusqu'à 10000 personnes à d'énormes concerts d'orgue sur des instruments comme ceux de l'Alexandra Palace à Londres.

Ma propre série de concerts au Bridgewater Hall à Manchester perpétue la grande tradition de l'hôtel de ville dont les transcriptions sont une partie essentielle. Ils offrent l'occasion de mettre en valeur virtuosité, sens de la musique et expression, mais aussi la possibilité d'attirer un public qui pourrait autrement redouter d'écouter un concert d'orgue !

ON – Un orgue typique à signaler pour cette pratique musicale ?

L'orgue du Royal Albert Hall de Londres est, pour moi, l'exemple ultime de l'orgue de concert britannique. Tout organiste qui l'a joué est impressionné, non seulement par la puissance et la plage dynamique de l'instrument, mais aussi par

¹ Chronique de San Francisco (11 mars 1917).

la gamme stupéfiante de sons et de couleurs disponibles. J'ai joué de cet instrument de nombreuses fois depuis 1999 avant sa reconstruction, et j'ai eu la chance d'explorer ses possibilités dans de nombreux types de concerts. Construit en 1871 par Henry « Father » Willis, il a été agrandi dans les années 1920 et 30 par Harrison & Harrison pour en faire l'orgue de concert qu'il est aujourd'hui - il s'agit essentiellement d'un orgue de concert des années 1920/30. Ses couleurs orchestrales ressortent clairement de sa composition avec une division entière nommée « orchestral ». Il contient des jeux imitatifs nommés Flûte, Hautbois, Basson, Cor français, Trompette, Cor anglais, Clarinette, Tuba, Trombone ainsi qu'une division de cordes imitative entièrement indépendante de près de 800 tuyaux. L'orgue contient également de véritables percussions sous forme de carillon, de cloches tubulaires et d'une grosse caisse! J'y ai donné un concert d'orgue solo pour les BBC Proms en août 2020 pendant la pandémie (voir liens Youtube).

ON – Venons en à vos transcriptions qui constituent une large part de votre répertoire...

J'ai toujours transcrit pour l'orgue, depuis les simples arrangements demandés pour les mariages et les funérailles, aux accompagnements choraux et aux pièces de concert du grand répertoire orchestral et lyrique. Jusqu'à présent, j'ai réalisé environ 400 transcriptions que j'interprète en concert aux côtés du répertoire d'orgue standard. Elles sont un moyen particulièrement efficace de jouer de la musique connue à un public qui pense ne pas aimer l'orgue.

L'habileté de la transcription ne consiste pas seulement à arranger les notes jouées par un orchestre ou d'autres instruments pour qu'elles soient jouables à deux mains et pieds, mais la capacité d'utiliser les couleurs et les ressources tonales de l'orgue pour que l'auditeur entende une vraie performance musicale et oublie qu'ils écoutent un orgue. Je veux que le public entende un concert de belle musique quel que soit le support instrumental. Une transcription apporte souvent de nouveaux aspects de l'œuvre jouée à l'auditeur et crée l'opportunité de présenter une musique bien connue d'une manière nouvelle.

Mes transcriptions ne sont pas des arrangements simplifiés ou des versions simplifiées pour le plaisir des amateurs, mais des versions de concert de grandes œuvres orchestrales ; elles repoussent les limites de l'instrument et du musicien

au maximum de leurs capacités techniques et musicales. Outre la mise en scène et les éléments acrobatiques physiques que certaines de ces transcriptions nécessitent, elles révèlent des possibilités d'un grand orgue qui restent largement inconnues dans le répertoire dédié à l'orgue. J'aime donner des concerts avec un répertoire équilibré, mêlant le répertoire d'orgue solo ainsi que des concertos. J'ai récemment enregistré la *Symphonie* pour orgue de Copland² et donné la première mondiale du nouveau *Concerto* pour orgue de Sir Karl Jenkins.

ON – Vous avez une chaîne Youtube sur laquelle vous avez mis en ligne de nombreux concerts dont la réalisation est due à votre frère Tom. La qualité sonore et visuelle est remarquable de précision, et votre jeu musical et le fait que vous présentez vous-mêmes les pièces en rendent la lecture encore plus intéressante. C'est un énorme travail très généreux qui permet de faire découvrir un immense répertoire et de vous faire connaître par les auditeurs du monde entier...

YouTube est un moyen fantastique de partager de la musique, des instruments et des concerts avec un large public mondial. Mon seul objectif est de partager la musique avec le plus de personnes possible et de leur permettre de découvrir la musique classique et l'orgue car, autrement, la plupart d'entre eux n'iraient pas spontanément à un concert. Le nombre important de personnes qui nous envoient des e-mails et nous disent qu'elles sont intéressées à aller à un concert ou à apprendre l'orgue simplement en ayant vu l'une de nos vidéos rend tout ce travail intéressant. Nous adorons faire ces vidéos dans des pays et lieux si différents, et nous ne savons jamais ce qui pourra plaire. Une vidéo peut être vue par 10000 personnes, tandis qu'une autre par 3 millions ! Actuellement, plus de 30 millions de personnes de presque tous les pays du monde ont regardé nos vidéos et les vues et les abonnés augmentent chaque semaine. Nous filmons et enregistrons nous-mêmes tout le contenu YouTube, ainsi que tous nos CD et autres enregistrements. Tom a fait son doctorat à l'Université de Manchester en musique électroacoustique, et il sait mettre en valeur les instruments et leur acoustique, avec un équipement assez limité lorsque nous voyageons.

² John Wilson / BBC Philharmonic (Chandos Records)

ON – Connaissez-vous la France et ses orgues ? Vous avez joué en septembre 2020 à la cathédrale d'Evreux un répertoire français (Gigout, Guilmant, Vierne) et trois de vos transcriptions (Haendel, Saint-Saëns et Mendelssohn)...Quelles ont été vos impressions ?

L'Orgue Quoirin d'Evreux est un orgue des plus enthousiasmant et musical parmi ceux que j'ai joués. En plus de son design très inhabituel et brillant, il a des capacités pour un large éventail de répertoire avec une composition très ingénieuse. Sur le papier, elle est surprenante, mais quand on l'entend, le son est fantastique. Tom et moi jouions un concert de duos d'orgue et de piano à Evreux, mais nous voulions faire connaître le son de cet orgue à un public plus large et avons donc enregistré un récital également. Nous voulions inclure des pièces françaises ainsi que des transcriptions pour montrer la gamme complète de cet instrument merveilleux.

ON- Enfin quels sont vos prochains projets ? Développer votre carrière de concertiste? Devenir titulaire d'un orgue ? Faire partager votre talent par de l'enseignement... ?

2020 a définitivement été mémorable. J'ai commencé l'année par une tournée en Europe avec le Hong Kong Chinese Orchestra. J'étais en train d'interpréter le nouveau concerto pour orgue 'Metallic Reed' du jeune compositeur taïwanais I-Yu Wang, pour orgue et orchestre chinois. J'ai joué ce concerto en 2020 à Taiwan, et ce fut une expérience incroyable de travailler avec des orchestres chinois qui ont un son si différent de celui des orchestres symphoniques occidentaux. La tournée nous a emmenés en Belgique, en Hongrie, en Allemagne et en Suisse en plus des répétitions à Hong Kong. Mon dernier concert avant le premier confinement était un concert en duo piano et orgue avec Tom pour le concert anniversaire de « Friends of Caird Hall Organ » à Dundee en mars.

Les annulations et les reports de concerts sont trop nombreux pour être mentionnés et il y a eu des moments forts tels que la Corée du Sud et Singapour que j'attendais vraiment avec impatience, mais la plupart a été reportée en 2021.

Tout au long du confinement j'ai donné des concerts en ligne (avec mon frère Tom) en commençant le 30 mars 2020 au Manchester Bridgewater Hall. Les concerts en ligne ont été visionnés plus d'un million de fois dans le monde, et nous continuons à enregistrer dans diverses salles au Royaume-Uni et à l'étranger. Cela a été formidable de se produire devant le public d'une manière différente et de continuer à faire de la musique.

Les restrictions COVID changent très rapidement et j'ai donné des concerts en direct avec des publics souvent en nombre limité partout en Europe. Nous avons diffusé en ligne certains d'entre eux, notamment la cathédrale d'Évreux et à Saint-Lambertus de Düsseldorf, où j'ai interprété ma nouvelle transcription de la 5e symphonie de Beethoven pour le 250e anniversaire. Cela a été formidable de recommencer à jouer dans la vraie vie, même devant un public réduit et masqué.

J'ai aussi commencé une série « Comment jouer de l'orgue à tuyaux ». Il est prévu plusieurs vidéos, accompagnées de livres et de partitions, qui présenteront tous les aspects du jeu de l'orgue. Le but est d'être utile aux débutants qui jouent déjà d'un instrument à clavier, tout en fournissant des conseils sur la pratique et la technique pour les plus avancés qui souhaitent rafraîchir leur jeu et apprendre de nouvelles choses. Les retours sur le premier livre ont été incroyables et beaucoup de personnes ont été ravies d'avoir un moyen pratique d'apprendre l'orgue, en particulier dans des endroits assez isolés du monde!

J'ai réalisé de nouvelles transcriptions disponibles sur mon site Web : une quarantaine cette année allant de courtes pièces d'orgue à des symphonies entières !

Nous prévoyons actuellement la sortie de nouveaux CD et enregistrements.

Nous avons également récemment remporté le prix ECHO (European Cities of Historical Organs) pour un projet visant à initier les enfants à l'orgue. Nous voulions introduire la musique, la construction et le son de l'orgue dans notre projet ainsi que le rendre divertissant. Il ne devait pas recourir à la parole pour pouvoir être compris dans tous les pays où il sera joué, et la musique d'orgue devait être jouable sur des orgues historiques aussi bien que modernes. Nous avons décidé qu'il était important que notre exécution soit projetée sur un grand écran pour que le jeu l'interprète soit vu en direct. Notre séance commence par une brève représentation amusante de la construction d'un orgue (animation et musique de Tom), un solo d'orgue (Bach *Fugue* à la gigue), et enfin les *Tableaux*

d'une exposition de Moussorgsky (animation par Tom, orgue transcription solo par Jonathan - versions pour orgue moderne et historique) qui est projetée sur grand écran et accompagnée en direct par Jonathan.

À ce jour, nous avons réalisé ce projet pour les villes ECHO, les festivals d'orgue de Toulouse (France) et Fribourg (Suisse), d'autres représentations sont prévues en 2020-2021.

Nous avons régulièrement donné un concert « enfants / famille » dans l'après-midi, suivi d'un récital en soirée le même jour. Les animations sont un excellent moyen d'initier des personnes de tous âges à l'orgue et à la musique classique en général et nous en avons utilisé beaucoup dans nos projets éducatifs au Bridgewater Hall. Ces projets donnent aux enfants la chance d'entendre et de voir l'orgue à tuyaux de Bridgewater Hall, d'apprendre son fonctionnement et de participer à une performance sur scène avec leurs propres compositions et instruments accompagnés de moi à l'orgue. Tom dirige des projets de composition et d'art avec les enfants et il a un rapport incroyable avec eux et sait comment le rendre vraiment amusant et engageant.

Propos recueillis et traduction par Alain Cartayrade, janvier 2021

Liens pour espace réservé

- www.jonathanscott.co.uk

- Manchester Royal Northern college of Music
www.rncm.ac.uk/fr/

- Chaîne youtube
www.youtube.com/channel/UCTIjkHHap42c7ayOglcHLUw

- Liste des concerts en ligne sur youtube

harmonium et piano

www.youtube.com/watch?v=Un7T4sWsxI8

(Debussy)

Royal Northern College of Music

www.rncm.ac.uk/fr

Bridgewater Hall

www.bridgewater-hall.co.uk/about/the-organ/

W.T. Best

en.wikipedia.org/wiki/William_Thomas_Best

Edwin Lemare

en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Lemare

Lemare Fantasia on themes from Bizet's Carmen

www.youtube.com/watch?v=QQSYzcmTHS8

Alfred Hollins (1865-1942) Grand Choeur No. 1

www.youtube.com/watch?v=tsFfVA-VeGk

Manchester Town Hall

www.youtube.com/watch?v=fulV1pH_RHY

<http://www.nicholsonorgans.co.uk/pf/mth/>

Royal Albert Hall de Londres

www.youtube.com/watch?v=ATQH7bhy180
(Elgar Pomp & circumstance n°1 op. 39 (2019))

Les transcriptions

www.scottbrothersduo.com/SCORES.htm

Chaine yutube

www.youtube.com/channel/UCTIjkHHap42c7ayOglcHLUw

L'Orgue Quoirin d'Evreux

www.youtube.com/watch?v=BYU1W2dwPOY