

NAXOS

FRENCH FLUTE MUSIC

POULENC • MESSIAEN • DUTILLEUX • JOLIVET

Patrick Gallois, Flute • Lydia Wong, Piano

French Flute Music

Poulenc • Messiaen • Sancan • Jolivet • Dutilleux • Boulez

The transverse flute had early importance in French music, particularly after the technical changes in the instrument towards the end of the seventeenth century. It owes much of its relative prominence in French music of the twentieth century to the use made of it in orchestral colouring by composers such as Debussy and Ravel and to the existence of a group of highly gifted players associated in one way or another with the Paris Conservatoire.

Francis Poulenc was one of the group of young French musicians known in the 1920s as Les Six, influenced by the eccentric composer Erik Satie, and friends of Jean Cocteau. His *Sonata for flute and piano*, a relatively late work, was written between December 1956 and March 1957 in response to a commission from the Elizabeth Sprague Coolidge Foundation, and duly dedicated to the memory of Mrs Coolidge. The first performance was given at the Strasbourg Festival in June 1957 by the flautist Jean-Pierre Rampal and the composer, and it was to become one of Poulenc's most popular works. In January his opera *Dialogues des Carmélites* had had its successful première at La Scala in Milan, and he explained in a letter to his biographer Henry Hell that the writing in the sonata, simple but subtle, had harmony recalling the novice Sister Constance in the opera. The first movement, marked *Allegro malinconico*, brings contrasts of mood, with a principal theme of essential poignancy. The second movement, *Cantilena*, brings a moving melody, the harmony and texture of the piano writing deceptive in its apparent simplicity. The work ends with a rapid and cheerful *Presto giocoso* of similarly lucid clarity, its lively course briefly interrupted by a more pensive passage.

Olivier Messiaen is among the most influential figures in the music of the twentieth century. At first alarming and shocking audiences, he later won an unassailable position, respected at home in France and abroad for his achievement through a musical language

that is intensely personal, emotional and informed by a deep Catholic piety. His musical idiom was derived from a number of sources, with an interest in bird-song that is directly evident in his *Oiseaux exotiques* (Exotic Birds) and *Catalogue d'oiseaux* (Catalogue of Birds) and indirectly elsewhere in his music, in which he developed a form of serialism that has been variously interpreted. *Le merle noir* (The Blackbird), for flute and piano, was written in 1951 as a test piece for the Paris Conservatoire. After the the sustained notes of the piano have died away, the flute plays a solo passage, its inspiration derived from the song of the bird. The piano enters with a phrase immediately echoed by the flute, extended and then returning after an episode recalling the opening. The same material provides the basis for the rapid final section.

Pierre Sancan was for nearly thirty years a professor of piano at the Paris Conservatoire, while pursuing a highly successful career as a performer. A winner of the Prix de Rome in 1943, he has written a variety of music, including an opera, ballets, a string symphony, two piano concertos and other works. His *Sonatine*, written in 1946 as a test piece for the Paris Conservatoire, is dedicated to his colleague there, the distinguished flautist Gaston Crunelle. This is very much in the spirit of Debussy, with a flute melody over a gently accompanying piano texture that is to return in recapitulation after contrasting material. A short piano passage leads to a ternary-form *Andante espressivo* of melancholy lyricism. A flute cadenza is then followed by the final triplet rhythm movement, marked *Animé*, with its reminiscence of the opening of the work, before the flute resumes the rapid figuration of the last movement, bringing the sonatina to a brilliant conclusion.

A member, with Olivier Messiaen, Daniel Lesur and Yves Baudrier, of the group of French composers known as Jeune France, André Jolivet was a pupil of Le FLEM and of Varèse. As director of music for the Comédie

Française he wrote incidental music, and elsewhere showed a particular interest in the incantatory and magic element that he perceived as fundamental to human music. It was for this association that he favoured the flute, both in his orchestral works and in his chamber music. *Chant de Linos*, also dedicated to Gaston Crunelle, explains, in a superscription, that the Song of Linus was, in Greek antiquity, a kind of threnody, a funeral lament, a plaint interrupted by cries and dances. The opening section leads to a gentler lament, broken by wild cries before the threnody resumes. Another outburst leads to a dance-like section, moving to music of tamer mood, before the lament briefly returns, followed by a final passage recalling the cries and dance rhythms suggested by what has passed.

The *Sonatine for flute and piano* by Henri Dutilleux is, again, a test piece for the Paris Conservatoire, with a dedication once more to Gaston Crunelle. It was written in 1942, while the composer was director of singing at the Paris Opéra, before moving to French Radio. His individual musical language develops from the traditions of Debussy and Ravel, avoiding the programmatic, or dogmatic, and seeking always clarity of texture. In the sonatina the piano introduces the first melody, later taken up and extended by the flute, leading

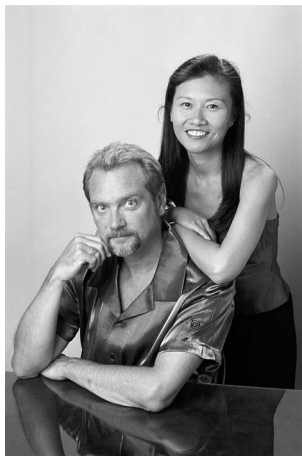
to a secondary melodic element. A cadenza-like passage moves on to an expressive and poignant *Andante*, after which there is a final movement, marked *Animé* and impelled forward by its motor rhythms, a celebration of the composer's 'joy of sound', with another cadenza appearing before the work comes to an end.

Pierre Boulez has exercised great influence as a composer and as a conductor. In the latter capacity he is known principally for his early extension of serialism, under the influence of his teacher Messiaen, into a more comprehensive and logical system that, nevertheless, allows, in his hands, a certain freedom. His *Sonatine for flute and piano* was written in 1946 and first heard in public at a concert in Darmstadt ten years later. It was among his first published works, written at a time when he had received instruction in serialism from Schoenberg's pupil Leibowitz, in the same year as his *Piano Sonata No. 1* (Naxos 8.553353). Written with a meticulous and very French attention to sonorities and textures, the work makes use of melodic cells, groups of notes that return and have a melodic function in what the composer later described as 'organised delirium'.

Keith Anderson

Patrick Gallois

Patrick Gallois belongs to the generation of French musicians leading highly successful international careers as both soloist and conductor. From the age of seventeen he studied the flute with Jean-Pierre Rampal at the Paris Conservatoire and at the age of 21 was appointed principal flute in the Orchestre National de France, under Lorin Maazel, playing under many famous conductors, including Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Pierre Boulez, Karl Boehm, Eugen Jochum, and Sergiu Celibidache. He held this post until 1984, when he decided to focus on his solo career, which has subsequently taken him throughout the world. He regularly performs and records with leading conductors and collaborates in chamber music with musicians such as Yuri Bashmet, Natalia Gutman, Peter Schreier, Jorg Demus, the Lindsay Quartet and formerly with Jean-Pierre Rampal and Lily Laskine. He has been invited to appear as a soloist with major orchestras in Europe and in Asia, and in leading international festivals, with tours to Germany, Japan and Israel, and annual master-classes at the Academia Chigiana in Siena and the Banff Centre for the Arts in Canada. For twelve years after establishing his own orchestra in Paris, the Académie de Paris, Patrick Gallois has developed a conducting career which has taken him to Japan, Scandinavia, Italy, Portugal, the United States and Bulgaria, in addition to appearances as a conductor in France. In 2003 he was appointed Musical Director of the Sinfonia Finlandia Jyväskylä and tours regularly with the orchestra. Both as a conductor and as a flautist he has a wide repertoire, with a strong taste for contemporary music, and many new works have been dedicated to him. His recordings include an award-winning series for DGG. For Naxos he has recorded the complete flute concertos of C.P.E. Bach (8.555715-16), among other works.

Lydia Wong

Lydia Wong, one of Canada's most sought after collaborative pianists, appears regularly with the world's most eminent performers in venues across the globe from Carnegie Recital Hall in New York City to London's Wigmore Hall. Active in new music she has enjoyed a particular association with Krzysztof Penderecki, performing his works around the world, and can be heard on Naxos, Centrediscs, Marquis Classics and Phoenix Records, with performances for networks in North America, Africa and Europe besides broadcasting regularly for the CBC. Lydia Wong teaches at the University of Toronto, is a faculty member of the summer music programme at the Banff Centre for the Arts and in 2004 taught and performed at the Casals Festival in Prades.

Musique française pour flûte

Poulenc • Messiaen • Sancan • Jolivet • Dutilleux • Boulez

La flûte traversière occupa très tôt une place importante dans l'univers musical français, notamment après les modifications techniques que subit cet instrument vers la fin du XVIIe siècle. Elle doit une grande part de sa relative prééminence dans la musique française du XXe siècle à l'utilisation qu'en firent des compositeurs tels que Debussy et Ravel pour leurs coloris orchestraux et à l'existence d'un groupe d'interprètes extrêmement doués associés d'une manière ou d'une autre au Conservatoire de Paris.

Dans les années 1920, Francis Poulenc faisait partie du groupe de jeunes musiciens français Les Six, influencés par l'excentrique compositeur Erik Satie, et amis de Jean Cocteau. Sa *Sonate pour flûte et piano*, œuvre relativement tardive, fut écrite entre décembre 1956 et mars 1957 à la suite d'une commande de la Fondation Elizabeth Sprague Coolidge, et elle fut bien sûr dédiée à la mémoire de Mme Coolidge. Elle fut créée au Festival de Strasbourg en juin 1957 par le flûtiste Jean-Pierre Rampal et le compositeur, et elle devait devenir l'une des œuvres les plus populaires de Poulenc. En janvier, la création de son opéra *Dialogues des Carmélites* à la Scala de Milan avait été couronnée de succès, et dans une lettre à son biographe Henry Hell, il expliqua que l'écriture de sa sonate, simple mais subtile, présentait des harmonies rappelant Sœur Constance, la religieuse novice de son opéra. Le premier mouvement, marqué *Allegro malinconico*, instaure une atmosphère contrastée, avec un thème principal essentiellement poignant. Le second mouvement, *Cantilena*, introduit une émouvante mélodie, et l'harmonie et la texture de l'écriture de piano sont d'une trompeuse simplicité. L'ouvrage se referme avec un *Presto giocoso* rapide et enjoué, d'une limpidité tout aussi assumée, sa progression pleine d'allant se voyant interrompue par un passage plus songeur.

Olivier Messiaen fait partie des figures les plus marquantes de la musique du XXe siècle. Ayant d'abord alarmé et choqué le public, il finit par s'imposer comme

un compositeur incontournable, respecté en France et à l'étranger pour avoir utilisé avec succès un langage musical intensément personnel, émotionnel et pénétré d'une profonde piété catholique. Son langage musical dérivait de plusieurs sources, avec un intérêt pour les chants d'oiseaux directement manifeste dans ses *Oiseaux exotiques* et son *Catalogue d'oiseaux* et indirectement ailleurs dans sa musique, dans laquelle il développa une forme de sérialisme qui a été interprétée de manières variées. *Le merle noir*, pour flûte et piano, fut écrit en 1951 comme morceau d'examen pour le Conservatoire de Paris. Après que les notes tenues du piano se sont effacées, la flûte joue un passage soliste inspiré par un chant d'oiseau. Le piano entre avec une phrase à laquelle la flûte fait aussitôt écho, puis revient après un épisode rappelant l'ouverture. La section rapide finale s'appuie sur le même matériau.

Pierre Sancan fut pendant près de trente ans professeur de piano au Conservatoire de Paris tout en menant une carrière d'interprète couronnée de succès. Lauréat du Prix de Rome en 1943, on lui doit des œuvres variées, dont un opéra, des ballets, une symphonie pour cordes, deux concertos pour piano et d'autres pièces. Sa *Sonatine*, écrite en 1946 comme morceau d'examen pour le Conservatoire de Paris, est dédiée à son collègue, l'éminent flûtiste Gaston Crunelle. Elle rappelle beaucoup Debussy, avec une mélodie de flûte au-dessus du doux accompagnement de la texture de piano qui réparaît en récapitulation après du matériau formant contraste. Un bref passage de piano mène à un *Andante espressivo* ternaire d'un lyrisme mélancolique. Une cadence de flûte est alors suivie du mouvement final sur des rythmes de triolets, marqué *Animé*, avec ses réminiscences de l'ouverture de l'ouvrage, avant que la flûte ne reprenne les rapides dessins du dernier mouvement, refermant brillamment la sonatine.

Membre, avec Olivier Messiaen, Daniel Lesur et Yves Baudrier, du groupe de compositeurs français

« Jeune France », André Jolivet était l'élève de Le Flem et de Varèse. En tant que directeur de la musique de la Comédie-Française, il écrivit de la musique de scène, et manifesta par ailleurs un intérêt particulier pour les éléments incantatoires et magiques qu'il considérait être au cœur de la musique des hommes. D'où sa préférence pour la flûte, à la fois dans ses œuvres orchestrales et dans sa musique de chambre. *Chant de Linos*, également dédié à Gaston Crunelle, explique dans une note d'intention que ce chant était dans la Grèce antique une sorte de thrène, de lamento funèbre, de plainte ponctuée de cris et de danses. La section d'ouverture mène à une lamentation plus douce, brisée par des cris sauvages avant la reprise du thrène. Un autre éclat mène à une section évoquant une danse, passant à une musique plus retenue, avant un bref retour du lamento, suivi d'un passage final rappelant les cris et les rythmes de danse suggérés par ce qui s'est déroulé.

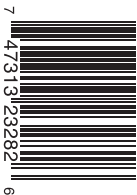
La *Sonatine pour flûte et piano* d'Henri Dutilleux est, une fois encore, un morceau d'examen pour le Conservatoire de Paris, à nouveau dédié à Gaston Crunelle. Elle fut écrite en 1942, alors que le compositeur était chef de chant à l'Opéra de Paris et avant qu'il ne travaille pour la Radio française. Son langage musical individuel se développe à partir des traditions de Debussy et de Ravel, évitant de se montrer programmatique ou dogmatique et recherchant toujours la clarté des textures. Dans la sonatine, le piano introduit la première mélodie plus tard reprise et développée par

la flûte et menant à un élément mélodique secondaire. Un passage apparenté à une cadence introduit un *Andante* expressif et poignant suivi d'un mouvement final marqué *Animé* et propulsé par ses rythmes moteurs, célébration de la 'joie sonore' du compositeur, avec une nouvelle cadence intervenant avant la conclusion du morceau.

Pierre Boulez a été un compositeur et un chef d'orchestre très influent. On connaît surtout ses œuvres parce qu'il y a très tôt développé le sérialisme, poussé par son professeur Messiaen, aboutissant à un système plus exhaustif et logique laissant pourtant la place, entre ses mains, à une certaine liberté. Sa *Sonatine pour flûte et piano* fut écrite en 1946 et créée lors d'un concert à Darmstadt dix ans plus tard. Elle figure parmi ses premières œuvres publiées, écrite à une époque où il avait été initié au sérialisme par l'élève de Schoenberg Leibowitz, la même année que sa *Sonate pour piano n° 1* (Naxos 8.553353). Ecrite avec un souci méticuleux et très français pour les sonorités et les textures, cette œuvre emploie des cellules mélodiques, groupes de notes qui se répètent et ont une fonction mélodique dans ce que le compositeur décrit plus tard comme 'un délire organisé'.

Keith Anderson

Traduction : David Ylla-Somers

www.naxos.com

© & © 2005
Naxos Rights International Ltd.
Booklet notes in English • Notice en français
Made in Canada

Since the end of the seventeenth century French composers have shown a particular skill and deftness of touch in writing for the flute. The instrument owes much of its prominence in French music of the twentieth century to the use made of it in orchestral colouring by composers such as Debussy and Ravel, as well as to a group of highly gifted players associated in one way or another with the Paris Conservatoire. They include the soloist on this recording, Patrick Gallois, a pupil of Jean-Pierre Rampal. This collection of works composed during the last sixty years ranges from Poulenc's *Sonata*, marked by rhythmic vitality and a delicate vein of sentimentality, Messiaen's *Le merle noir*, inspired by bird song, to Boulez's *Sonatine*, which the composer himself has characterised as 'organised delirium'.

FRENCH FLUTE MUSIC 1942-1956

Francis Poulenc (1899-1963):

<i>Sonata for Flute and Piano</i>	11:51
1 <i>Allegro malinconico</i>	4:30
2 <i>Cantilena</i>	3:56
3 <i>Presto giocoso</i>	3:26

Olivier Messiaen (1908-1992):

4 <i>Le Merle Noir</i>	5:42
------------------------	------

Pierre Sancan (b. 1916):

5 <i>Sonatine</i>	9:08
-------------------	------

André Jolivet (1905-1974):

6 <i>Chant de Linos</i>	10:25
-------------------------	-------

Henri Dutilleux (b. 1916):

7 <i>Sonatine</i>	9:30
-------------------	------

Pierre Boulez (b. 1925):

8 <i>Sonatine</i>	12:58
-------------------	-------

Patrick Gallois, Flute • Lydia Wong, Piano

Recorded at The Performing Arts Centre, The Country Day School, King City, Ontario, Canada, on 23rd, 24th and 26th June, 2003 • Producers: Norbert Kraft and Bonnie Silver
Editor: Bonnie Silver • Engineer: Norbert Kraft • Booklet Notes: Keith Anderson
Publishers: J&W Chester/Edition Wilhelm Hansen London Ltd. (tracks 1-3); Alphonse Leduc (tracks 4, 6 and 7); Durand & Cie (track 5); Amphion Editions musicales (track 8)
Cover Picture: *Nymphs Bathing* from *L'Estampe Moderne*, published Paris, 1897-99
(Private Collection / The Stapleton Collection / Bridgeman Art Library)