

Francis Poulenc

Chamber
Music Vol. 2

Damien Gastl
Ahran Kim
Andreas Schablas
Corinna Desch
Martin Rummel
Eva-Maria May

10
years

paladino
music

Francis Poulenc

(1899 – 1963)

Suite française d'après Claude Gervaise, FP 80

for cello and piano

1	Bransle de Bourgogne	1:15
2	Pavane	3:26
3	Petite marche militaire	1:10
4	Complainte	1:27
5	Bransle de Champagne	2:20
6	Sicilienne	1:50
7	Carillon	1:50

Sérénade d'après la huitième des chansons Gaillardes, FP 42

for cello and piano (arranged by Maurice Gendron)

8	Tempo di Sicilienne	2:38
---	---------------------	------

L'Invitation au château. Musique de scène pour la pièce de Jean Anouilh, FP 138

for clarinet, violin and piano

9	Acte I	1:52
10	Acte II	5:49
11	Acte III	16:11

12	Un Joueur de flute berce les ruines, FP 14 for flute	1:17
13	Villanelle, FP 74 for piccolo and piano	2:27
	Deux Mélodies, FP 162 for baritone and piano	
14	La souris	0:51
15	Nuage	2:18
	La Travail du Peintre, FP 161 for baritone and piano	
16	Pablo Picasso	2:44
17	Marc Chagall	1:17
18	Georges Braque	1:37
19	Juan Gris	1:56
20	Paul Klee	0:55
21	Joan Miró	1:59
22	Jacques Villon	2:19

TT 59:43

Eva-Maria May, piano (1 – 11, 13 – 22)
 Martin Rummel, violoncello (1 – 8)
 Corinna Desch, violin (9 – 11)
 Andreas Schablas, clarinet (9 – 11)
 Ahran Kim, flute (12), & piccolo (13)
 Damien Gastl, baritone (14 – 22)

Prologue

Who was Francis Poulenc? The composer (belonging to the group “Les Six”) of lively audacious instrumental music, the master of sublime, deeply religious works, the architect of diverting ballet and theatre scores, the sensitive composer of songs or the creator of operas with psychological undertones? This versatile composer (1899–1963) is difficult to categorize – it is well-nigh impossible to classify him in any of the usual niches. His style, however, never changed regarding his strict adherence to tonality, his emphasis on tonal elements, the refined simplicity of his textures and his striving for intelligibility and clarity, according to the motto: “There is also room for new music that does not shrink from the use of chords that others have already employed.” (klassik-heute.com, Sixtus König)

Suite française pour violoncelle et piano

In 1953 Francis Poulenc revised his orchestral *Suite française*, written in 1935, transcribing it for cello and piano. In this form it was given its first performances in a series of concerts in Italy with the composer and the cellist Pierre Fournier, whom Poulenc called his “ange celliste”. The Sonata for Piano and Cello (PMR0095) was also dedicated to him. A collection of dances by the French Renaissance composer Claude Gervaise was model and inspiration for Francis Poulenc’s *Suite*. The round dance in rondo form, named *Bransles or Branles*, dates from the 16th century. Poulenc’s suite does not share the strict order of movements we find in the Partitas or English Suites (Allemande, Courante, Sarabande etc.) of Johann Sebastian Bach, the only similarity to these works being in the name! The suite is in seven movements, for the most part alternating between fast and slow, with many and diverse melodies and moods, ending with the tuneful *Carillon*.

Sérénade pour violoncelle et piano

The eighth song, *Sérénade*, of Poulenc’s song cycle *Chansons gaillardes*, (1925–26) inspired the famous cellist Maurice Gendron to an imaginative transcription of the chanson for cello and piano.

L’invitation au château – Music for the stage for Violin, Clarinet and Piano

In July 1947, Jean Anouilh announced that his comedy *L’invitation au château* was almost completed, and

asked Francis Poulenc to compose a single amusing waltz for the play. Poulenc not only provided one waltz, but a whole collection of tuneful dances: *Boston, Tango, Slow Waltz, Gavotte, Polka* and *Tarantella*. The collaboration between Anouilh and Poulenc turned out to be a great success! A journalist described the work as: “Music from a past time, music that envelops the listener with disquieting ease in its yearnings, melancholy and erotic fragrances!” In his youth, Poulenc had often been fascinated by the dance music of the Moulin Rouge – surely a strong influence on this work.

Un joueur de flûte berce les ruines

The manuscript of this musical treasure was only discovered about ten years ago. The short melody is of unique beauty, a homage to the woodwind instruments which Francis Poulenc had always loved and for which he also composed three sonatas: for flute, oboe and clarinet, each with piano accompaniment.

Villanelle pour flûte à bec et piano

This short piece was composed in 1934 and can be found in a collection for piccolo flute to which Milhaud, Roussel, Ibert and Auric also contributed.

Deux mélodies pour baryton et piano

Poulenc wrote songs all his life and these form the greater part of his work. The *Deux mélodies pour chant et piano* were written in 1956, the same year as the cycle *Le travail du peintre*.

La souris (The mouse), a short, delightful little melody, is a miniature full of nostalgic feeling, based on a poem from Guillaume Apollinaire's cycle *Le Bestiaire*. Poulenc felt a lifelong affinity with the poet: "Apollinaire is made for me". He was for the composer almost like a Doppelgänger: one who walks ahead and shows the way. "I always have the sound of his voice in my ear ... He composes his verses like song." (Quoted from Hervé Lacombe's biography of Francis Poulenc.) The second melody **Nuage** (Cloud) was inspired by the poem *Le travail du peintre* by Laurence de Beylié, which the composer then set to music. The melodies here used are similar to those found in the three last woodwind sonatas.

Le Travail du peintre

Since his childhood Francis Poulenc lived with a three-fold passion: for music, painting and poetry. The composer often met up with like-minded contemporaries to discuss certain paintings or poems. The lively correspondence with Paul Éluard gave rise to the idea of transforming his poems on contemporary painters, published 1948, into music. This idea occupied Poulenc in the years 1951 to 1956 and resulted in the song cycle *Le travail du peintre* – a homage to the painters of his generation. The composer comments on his vocal works in his *Journal de mes melodies*. Here we find his statements to *Le travail du peintre* as a cycle and to the individual songs.

"I wrote this cycle, of which I had told Paul Éluard about a few months before his death. I thought it might enrich my melodies if I 'portrayed' Braque, Gris, Picasso, Chagall, Klee, Miro and Villon musically. ... All that I can say about the interpretation of my composition is: voice and piano accompaniment are absolutely equal, it's not a question of the singer just being accompanied." (Poulenc in his *Journal de mes melodies*, a book, in which the composer comments on his vocal works.)

Picasso: Honour to whom honour is due. The main theme of the song, which had been conceived long before, derives from *Mère Marie's* theme in the *Dialogue des Carmélites*. As in the opera, the song has a proud character and is in C major.

Chagall: A poetic waterfall makes the objects dance in the sky.

Braque: Here we find the most tender melody of all. Of course everyone has his own taste, but this is how I experienced *Braque* (accompany with precision and choose a constant flowing tempo right from the beginning.)

Gris: I have a weakness for this melody, in which I could emphasize the rhythmic affinities between poetry and music. The melody is distressingly melancholy and the pedal should play a main role!

Klee: I felt a great need for a presto ... a very dry melody, that above all has to shock!

Miro: ... is the most difficult song as regards the interpretation, here one can only guess at it.

Villon: ... is together with *Gris* my dearest and most favorite melody – does one know exactly, how much I love the similarity between Éluard's poetry and the church litany? Everything that I have already said regarding the interpretation of my melodies is also relevant here: it is above all a duo, where both participants, voice and piano, mingle together and are equally important. It is not a question of accompaniment and solo voice ... and over and above everything else, be careful with the pedal ...

The Prometheus Chord, also termed the “Mystical Chord” is often used in the late works of Alexander Scriabin. The same stylistic medium was also used by Francis Poulenc at moments of great emotional tension, i.e. in the song cycle *Le travail du peintre* and at other times. When this mystical chord sounds, it illustrates moods or situations such as *Nuit ... Amour ... Vie ... Adieu ...* (Night ... Love ... Life ... Farewell)

Corinna Desch studied with Igor Ozim and the Amadeus Quartett in Cologne. She finished her exams at the Royal College of Music in London as a DAAD scholarship holder and won the first prize in the university competition for violin and around the same time the second prize in the Tonger competition. With violin concertos by Mendelsohn, Lalo, Glazunov, Tchaikovsky and Bartók, Corinna Desch made her appearance as a highly regarded soloist. Classic FM invited her to a one hour live violin recital, whose climax was the third solo sonata in D Minor by Ysaÿe.

At the beginning of her career, the violinist was concertmaster of the Ensemble Cologne with which she performed many premieres at the Donaueschinger Musiktage and also played in studio concerts of the Westdeutscher Rundfunk (WDR). In the ensembles of Trevor Pinnock, Sir John Eliot Gardiner, Sir Roger Norrington and the Freiburger Barockorchester, Corinna

Desch appears as a regular guest. In 1993, she became a permanent member of the first violins with the London Philharmonic Orchestra. Since 2003, she has been in the same position with the Bavarian State Orchestra and was awarded the Festspielpreis of the Munich Opera Festival. Her new co-operation as guest concert master at the Bavarian Chamber Orchestra in Bad Brückenau and the duo concert performances with pianist Eva-Maria May have provided her with great pleasures.

Born in 1974, Austrian cellist **Martin Rummel** can currently be heard on more than 50 albums – an unparalleled recording career in his generation. Martin Rummel is a regular guest at venues such as the Konzerthaus and Musikverein in Vienna, the Tonhalle Düsseldorf, de Doelen in Rotterdam or the Krannert Center in Urbana, in short: leading festivals, venues and orchestras in Europe, the US, Asia and the Pacific. His playing is frequently honored with standing ovations from audiences, be it for concerto appearances such as his American debut with Tchaikovsky’s “Rococo Variations” or his extraordinary performances of the Complete Bach Cello Suites in one evening.

After early lessons from Wilfried Tachezi, Mr Rummel later studied with Maria Kliegel in Cologne and mainly with William Pleeth in London, whose last pupil he was to become. Not only because of his editions of all major cello etudes for Bärenreiter-Verlag he is now a

renowned pedagogue himself and is regularly invited to give masterclasses all over the world. Furthermore, he is valued as a chamber music partner by musicians of all generations and is a passionate ambassador for classical music – as such he is amongst other things the owner and mastermind of paladino media (with its labels KAIROS, paladino music, Orlando Records and Austrian Gramophone) and, from 2016 to 2020, was Head of School at the University of Auckland’s School of Music.

martinrummel.com

The Korean-German flautist **Ahran Kim**, known for her strong musical commitment and her beautiful flute sound, is one of the most interesting and sought-after musical personalities of her generation.

She has performed with such orchestras as the City of Birmingham Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, HR Symphony Orchestra and Oslo Philharmonic Orchestra, under conductors such as Oliver Knussen, Andrew Litton, Thierry Fischer, Jacques van Steen, Myung-Whun Chung, Edward Gardner, Andris Nelsons and Jukka-Pekka Saraste.

Outside her orchestral activities, Ms. Kim regularly devotes herself to chamber music and 21st century music. She has performed with the Birmingham Contemporary Music Group and the Composer's Ensemble in Great Britain. She was Artist in Residence at the Dartington International Summer School, where she also gave master classes.

Andreas Schablas received his musical education at the Johannes-Brahms-Musikschule in his hometown Mürzzuschlag and at the music universities of Graz with Kurt Daghofer and Vienna with Peter Schmidl and above all Johann Hindler, furthermore he took lessons with Alfred Prinz and postgradually with Gerald Pachinger.

After several years as first clarinetist in the Vienna Chamber Orchestra and extensive temporary work in the major orchestras in Austria and Germany, he joined the Mozarteum Orchestra Salzburg in 1999. In 2008, he joined the Bavarian State Orchestra and, since 2010, has been its solo clarinetist. In addition to the standard repertoire, as a soloist he is particularly interested in the great works of the 20th century, including the Austrian premiere of the concerto by Jean Françaix, his debut at the Salzburg Festspielhaus with the concerto by Carl Nielsen, and Wolfgang Rihm's *Fremdes Licht* at the Concertgebouw in Amsterdam.

Andreas Schablas is enthusiastically dedicated to contemporary music and has worked with Friedrich Cerha for many years. He premiered the *Eight Bagatelles* for clarinet and piano dedicated to him, the Clarinet Concerto and finally the Fantasy for clarinet and piano. For many years he has been a member of the Austrian Ensemble for New Music (OENM), and has also devoted himself intensively to literature for clarinet and bass clarinet solo.

An important focus of his musical work is chamber music. He received important impulses through his intensive collaboration with the Altenberg Trio Wien (Schuster, Ganz, Hornstein), as a member of the Arcus Ensemble Wien and with a wide variety of instrumentations he performs regularly at the Vienna Musikverein and Konzerthaus as well as most recently at London's Wigmore Hall.

Baritone **Damien Gastl** began his training in his hometown of Strasbourg. A Bachelor's degree followed at the Hochschule für Musik in Dresden with Prof. Christiane Junghanns and in the Lied class of Prof. Olaf Bär. He made his opera debut in 2014 as Pierrot in Gluck's *Merlin's Island* at the Labortheater Dresden. This was followed by engagements at the Landesbühnen Sachsen as Deputé in *Don Carlo* and in university productions as Simon in *Treemonisha* or Guglielmo in *Così fan tutte*. His repertoire also includes roles such as Paganino, Guglielmo, Valentin and Graf Almaviva, with a particular passion for *French music*. The latter led to participation in a concert series in Dresden under the title French Nature. Damien Gastl regularly deepens his studies in master classes and since the winter semester 2018/19 he has been studying at the Theaterakademie August Everding in the master course Music Theatre/Opera Singing.

Eva-Maria May made her first debut at the age of 14 with Wolfgang Amadeus Mozart's Piano Concerto in A Major, K 414. In Munich, she studied with Eric Then-Bergh and later in the masterclass of the renowned Hungarian Chopin specialist Julian von Karoly. Further studies with Igor Shukov, André Tschaikovsky and Valentin Gheorghiu deepened her connection to Russian piano music. As an active concert performer she toured Italy, England, France and did three tours to the U.S. In the Mirabell Castle in Salzburg she appeared as the solo artist in Beethoven's Choral Fantasy, followed by a tour with Robert Schumann's Piano Concerto together with the State Philharmonic of Moldavia. Furthermore, she was the soloist in piano concertos of Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart and Johann Sebastian Bach. Lasting impressions were made with her performances as a member of the Cenariu-Trio with violinists Kolja

Lessing and Joshua Epstein and with a piano duo with Norman Shetler. As the result of a co-operation with the Bavarian State Radio, a number of CDs have been published with the works of Frédéric Chopin, Alexander Skriabin and Igor Stravinsky. Eva-Maria May lives in Munich and is a recipient of the prize of the German University Competition.

Prolog

Wer war Francis Poulenc? Der zur Groupe des Six zählende Verfasser spritzig-frecher Instrumentalmusik, der Meister tiefgründiger, religiöser Werke, der Schöpfer unterhaltsamer Ballette und Bühnenmusik, der sensible Liedkomponist oder der Schöpfer von Opern mit psychologischem Tiefgang? Der janusköpfige französische Komponist (1899–1963) ist schwer zu fassen – unmöglich, ihn in eine der gebräuchlichen Schubladen einzuordnen. Dabei ist er sich stilistisch immer treu geblieben im Festhalten an der Tonalität, der Betonung des melodischen Elements, der raffinierten Einfachheit der Textur, dem Bemühen um Klarheit und Verständlichkeit, getreu seiner Devise. „Es gibt auch Platz für neue Musik, die sich nicht daran stört, die Akkorde anderer Leute zu benutzen.“
(klassik-heute.com, Sixtus König)

Suite française pour violoncelle et piano

Für eine Reihe von Konzerten in Italien hat Francis Poulenc 1953 die als Orchesterversion schon seit 1935 bestehende *Suite française* für Violoncello und Piano umgearbeitet und dann zusammen mit Pierre Fournier erstmalig aufgeführt. Diesen nannte Poulenc seinen „ange celliste“. Ihm hat er auch die 1948 entstandene *Sonate für Klavier und Violoncello* (PMR0095) gewidmet. Die Tanzsammlung des französischen Renaissancekomponisten Claude Gervaise war Vorbild und Inspiration für Francis Poulenc. Die *Bransles* oder *Branles*, ein Rundtanz in Rondoform, sind Tanzformen des 16. Jahrhunderts. Jedoch hat die Suite von Poulenc mit der strengen Satzfolge einer Partita oder englischen Suite (Allemande, Courante, Sarabande ...) von Johann Sebastian Bach nur noch den gemeinsamen Namen! Poulencs Suite bezaubert in sieben Sätzen, meist schnell – langsam, durch vielfältige Melodien und Stimmungen und endet mit dem eingängigen *Carillon*.

Sérénade pour violoncelle et piano

Das achte Lied, *Sérénade*, aus dem Liederzyklus *Chansons gaillardes*, entstanden 1925/26, hat den berühmten Cellisten Maurice Gendron zu einer fantasievollen Transskription des Chansons für Violoncello und Klavier inspiriert.

L'invitation au château –

Bühnenmusik für Violine, Klarinette und Piano

Im Juli 1947 kündigt Jean Anouilh an, dass seine Komödie *L'invitation au château* kurz vor ihrer Vollendung sei und bittet Francis Poulenc, nur einen einzigen komischen Walzer für sein Theaterstück zu komponieren. Aus der Feder von Poulenc fließt nicht nur ein Walzer, sondern eine Fülle von eingängiger Tanzmusik wie: *Boston, Tango, langsamer Walzer, Gavotte, Polka, Tarantella*. Die Zusammenarbeit von Anouilh und Poulenc wurde ein großer Erfolg! Ein Journalist meinte damals dazu: Musik einer vergangenen Zeit, Musik, die mit einer beunruhigenden Leichtigkeit den Hörer umschwirrt, mit ihren Sehnsüchten, Melancholien und erotischen Düften! Poulenc hat in seiner Jugend oft fasziniert der Tanzmusik im Moulin Rouge gelauscht.

Un joueur de flûte berce les ruines

Das Manuskript dieser musikalischen Kostbarkeit wurde erst vor etwa 10 Jahren gefunden. Die kurze Melodie ist von einzigartiger Schönheit, eine Hommage an Holzblasinstrumente, die Francis Poulenc von Anfang an geliebt hat und für die er auch 3 Sonaten (Flöte, Oboe und Klarinette) mit Klavierbegleitung komponiert hat.

Villanelle pour flûte á bec et piano

Entstanden 1934, finden wir diese kurze Komposition in einer Sammlung für Piccolo-Flöte, in der auch Milhaud, Roussel, Ibert und Auric Beiträge geschrieben haben.

Deux mélodies pour baryton et piano

Francis Poulenc hat Zeit seines Lebens Lieder komponiert und die Vokalwerke nehmen insgesamt den größten Raum in seinem Schaffen ein. So entstanden die *Deux mélodies pour chant et piano* im gleichen Jahr, 1956, wie auch der Zyklus *Le travail du peintre*.

La Souris, eine kurze aber köstliche Melodie, gleichsam eine Miniatur, reich an nostalgischen Gefühlen, basiert auf einem Gedicht aus dem Zyklus *Le Bestiaire* von Guillaume Apollinaire. Zu ihm hatte Poulenc zeit lebens eine tiefe Verbindung: „Apollinaire ist für mich gemacht.“ Er ist für ihn wie ein Doppelgänger, der vor ihm geht und ihm den Weg zeigt: „Ich habe immer den Klang seiner Stimme im Ohr. ... Er komponiert seine Verse wie Gesang“ (zitiert aus Hervé Lacombe's Biografie zu Francis Poulenc)

Die zweite Melodie ***Nuage***, eine Vertonung eines Gedichts von Laurence de Beylié, eine Referenz an den Liederzyklus *Le travail du peintre*, nimmt gleichsam den melodischen Duktus der drei letzten Sonaten (Flöte, Klarinette, Oboe) vorweg.

Le Travail du peintre

Seit seiner Kindheit lebt Francis Poulenc mit einer dreifachen Leidenschaft für Musik, Malerei und Poesie. Der Komponist umgab sich oft mit Gleichgesinnten, um über bestimmte Gemälde oder Gedichte zu diskutieren. So entstand aus dem regen Briefwechsel

mit Paul Éluard die Idee, dessen 1948 erschienene Gedichte über zeitgenössische Maler zu vertonen.

In den Jahren 1951 bis 1956 beschäftigten Poulenc die Ideen zu dem Zyklus *Le travail du peintre* – einer Hommage an die Maler seiner Generation.

In seinem *Journal de mes mélodies* kommentiert der Komponist sein Liedschaffen. Hier finden sich folgende Äußerungen zu *Le travail du peintre* insgesamt und zu den einzelnen Liedern: „Ich habe diesen Zyklus geschrieben, von dem ich Paul Éluard einige Monate vor seinem Tod erzählt habe. Ich dachte, es könnte meine Melodien bereichern, wenn ich Braque, Gris, Picasso, Chagall, Klee, Miro und Villon musikalisch ‚zeichne‘ ... Alles was ich hier über die Interpretation meiner Komposition sagen kann: Stimme und Klavierbegleitung sind absolut gleichberechtigt, es dreht sich hier nicht um die Begleitung einer Singstimme.“ (Poulenc im *Journal de mes mélodies*, einem Buch, in dem der Komponist sein Liedschaffen kommentiert). Picasso: „Ehre wem Ehre gebührt. Das Hauptthema des Liedes, schon vor sehr langer Zeit konzipiert, leitet sich aus dem Thema von Mère Marie aus dem *Dialogue des Carmélites* ab, im Lied wie in der Oper herrscht ein von Stolz geprägter Duktus, erhaben in C-Dur.

Chagall: „Ein poetischer Wasserfall lässt die Objekte am Himmel tanzen“

Braque: „Hier finden wir die zärtlichste von allen Melodien, natürlich hat jeder seinen Geschmack, aber so erlebe ich *Braque* (mit Präzision begleiten und von

Anfang an ein durchgehend flüssiges Tempo wählen)“
Gris: „Ich habe eine Schwäche für diese Melodie, in der ich die rhythmischen Entsprechungen von Poesie und Musik hervorheben konnte. Die Melodie ist schmerzlich melancholisch, wobei das Pedal eine Hauptrolle spielen sollte!“

Klee: „Ich hatte ein großes Bedürfnis nach einem presto... eine sehr trockene Melodie, die unbedingt schockieren muss!“

Miro: „Ist das schwierigste Lied, was die Interpretation angeht, hier kann man nur ahnen...“

Villon: „Ist mit *Gris* meine liebste und bevorzugte Melodie – weiß man ganz genau, wie sehr ich die Ähnlichkeit der Éluardschen Poesie mit einer kirchlichen Litanei liebe? Alles, was ich schon mehrmals gesagt habe in Bezug auf die Interpretation meiner Melodien, gilt hier auch: es ist vor allem ein Duo, wo die beiden Materien, Gesang und Piano, sich mischen und vor allem gleichberechtigt sind. Es ist nicht die Frage von Begleitung und Sologesang ... und vor allem, seid achtsam mit dem Pedal ...“

Der Prometheus-Akkord, auch mystischer Akkord genannt, prägt das Spätwerk von Alexander Skrjabin. Dieses Stilmittel wurde auch von Francis Poulenc in Momenten größter emotionaler Spannung, z.B. im Liederzyklus *Le travail du peintre* und auch in anderen Werken, angewendet. Wenn der mystische Akkord erklingt, werden immer Stimmungen oder Zustände beschrieben wie *Nuit ... Amour ... Vie ... Adieu ... Nacht ... Liebe ... Leben ... Abschied*

Corinna Desch studierte bei Igor Ozim und dem Amadeus Quartett in Köln. Sie absolvierte ihre Prüfungen am Royal College of Music in London als DAAD-Stipendiatin und gewann den ersten Preis im Hochschulwettbewerb für Violine und etwa gleichzeitig den zweiten Preis im Tonger-Wettbewerb. Mit Violinkonzerten von Mendelsohn, Lalo, Glazunov, Tschaikovsky und dem zweiten Bartok-Konzert trat Corinna Desch als hoch angesehene Solistin auf. Classic FM lud sie zu einem einstündigen Live-Violin-Rezital ein, dessen Höhepunkt die dritte Solosonate in d-Moll von Ysaye war.

Zu Beginn ihrer Karriere war die Geigerin Primaria im Ensemble Köln, mit dem sie viele Premieren in Donaueschingen hatte und auch bei Studiokonzerten des WDR auftrat. In den Ensembles von Trevor Pinnock, Sir John Eliot Gardiner, Sir Roger Norrington und dem Freiburger Barockorchester war Corinna Desch zu Gast.

1993 wurde sie festes Mitglied der ersten Violinen des London Philharmonic Orchestra. Seit 2003 ist sie in gleicher Position beim Bayerischen Staatsorchester und wurde mit dem Festspielpreis der Münchner Opernfestspiele ausgezeichnet.

Auf über 50 Alben ist der 1974 geborene Cellist **Martin Rummel** derzeit zu hören – eine Aufnahmekarriere, die in Rummels Generation ihresgleichen sucht. Martin Rummel ist regelmäßiger Gast in Sälen wie dem Konzerthaus und dem Musikverein in Wien, der Tonhalle Düsseldorf, de Doelen in Rotterdam oder dem Krannert Center in Urbana, kurz: Festivals, Säle und Orchester in Europa, Süd- und Nordamerika, Asien und dem pazifischen Raum.

Nach anfänglichen Studien bei Wilfried Tachezi wechselte Rummel später zu Maria Kliegel nach Köln und vor allem zu William Pleeth nach London, dessen letzter Schüler er ist. Nicht zuletzt als Herausgeber sämtlicher wesentlicher Celloetüden für den Bärenreiter-Verlag selbst ein angesehener Pädagoge, gibt Martin Rummel weltweit Meisterkurse und ist ein von Musikern aller Generationen geschätzter Kammermusiker sowie leidenschaftlicher Musikvermittler – als solcher vor allem Eigentümer und Mastermind des Musikunternehmens paladino (mit den Labels KAIROS, paladino music und Orlando Records) sowie von 2016 bis 2020 als Head of School der School of Music an der University of Auckland (Neuseeland). Martin Rummels Instrumente werden von der Wiener Firma Thomastik-Infeld individuell besaitet.

Die koreanisch-deutsche Flötistin **Ahran Kim**, bekannt für ihr starkes musikalisches Engagement und ihren schönen Flötenklang, ist einer der interessantesten und gefragtesten Musikerpersönlichkeiten ihrer Generation. Sie konzertiert mit verschiedenen Orchestern wie dem City of Birmingham Orchestra, dem Bergen Philharmonic Orchestra, dem Seoul Philharmonic Orchestra, dem BBC National Orchestra of Wales, HR-Sinfonie Orchester und dem Oslo Philharmonic Orchestra, und unter Dirigenten wie Oliver Knussen, Andrew Litton, Thierry Fischer, Jacques van Steen, Myung-Whun Chung, Edward Gardner, Andris Nelsons und Jukka-Pekka Saraste. Außerhalb ihrer Orchestertätigkeit widmet sich Frau Kim regelmäßig der Kammermusik und der Musik des 21. Jahrhunderts. So konzertierte sie bereits mit der Birmingham Contemporary Music Group und dem Composer's Ensemble in Großbritannien. Sie war Artist in Residence im Dartington International Summer School, wo sie auch Meisterkurse gab.

Andreas Schablas erhielt seine musikalische Ausbildung an der Johannes-Brahms-Musikschule in seiner Heimatstadt Mürzzuschlag sowie an den Musikuniversitäten Graz bei Kurt Daghofer und Wien bei Peter Schmidl und vor allem Johann Hindler, darüber hinaus nahm er Unterricht bei Alfred Prinz und postgradual bei Gerald Pachinger. Nach einigen Jahren als erster Klarinettist im Wiener Kammerorchester und umfangreicher Aushilfstätigkeit in den bedeutenden Klangkörpern in Österreich und Deutschland begann 1999 sein Engagement im Mozarteum Orchester Salzburg, 2008 wechselte er ins Bayerische Staatsorchester, seit 2010 ist er hier Soloklarinettist.

Als Solist beschäftigt er sich neben dem Standardrepertoire vor allem mit den großen Werken des 20. Jahrhunderts, u.a. spielte er die österreichische Erstaufführung des Konzerts von Jean Françaix, im Großen Festspielhaus in Salzburg debütierte er mit dem Konzert von Carl Nielsen, im Concertgebouw in Amsterdam mit *Fremdes Licht* von Wolfgang Rihm.

Andreas Schablas widmet sich mit Begeisterung dem zeitgenössischen Musikschaffen, mit Friedrich Cerha verbindet ihn eine langjährige künstlerische Zusammenarbeit. So brachte er die ihm gewidmeten *Acht Bagatellen* für Klarinette und Klavier, das *Klarinettenkonzert* und zuletzt die *Fantasie für Klarinette und Klavier* zur Uraufführung. Er ist langjähriges Mitglied des Österreichischen Ensembles für Neue Musik (OENM), darüber hinaus widmet er sich intensiv der Literatur für Klarinette und Bassklarinette solo. Einen

bedeutenden Schwerpunkt in seinem musikalischen Wirken bildet nicht zuletzt die Kammermusik, wichtige Impulse erhielt er durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Altenberg Trio Wien (Schuster, Ganz, Hornstein), als Mitglied des Arcus Ensemble Wien und mit den unterschiedlichsten Besetzungen konzertiert er regelmäßig u.a. im Wiener Musikverein und Konzerthaus sowie zuletzt in der Londoner Wigmore Hall.

Seit Oktober 2017 ist Andreas Schablas Universitätsprofessor für Klarinette an der Universität Mozarteum Salzburg, darüber hinaus gibt er Meisterkurse im Rahmen der Internationalen Sommerakademie in Salzburg und im Haus Marteau.

Der Bariton **Damien Gastl** begann seine Ausbildung in seiner Heimatstadt Straßburg. Es folgte ein Bachelor an der Hochschule für Musik in Dresden bei Frau Prof. Christiane Junghanns sowie in der Liedklasse von Herrn KS Prof. Olaf Bär. Sein Operndebüt gab er 2014 als Pierrot in Glucks *Merlins Insel* im Labortheater Dresden. Darauf folgten Engagements an den Landesbühnen Sachsen als Deputé in *Don Carlo* und in Hochschulproduktionen als Simon in *Treemonisha* oder Guglielmo in *Così fan tutte*. Sein Repertoire umfasst zudem Rollen wie Papageno, Guglielmo, Valentin oder Graf Almaviva, wobei eine besondere Leidenschaft der französischen Musik gilt. Letzteres führte zur Beteiligung an einer Konzertreihe in Dresden unter dem Titel *Französische Natur*. Damien Gastl vertieft seine Studien regelmäßig in Meisterkursen und studiert seit dem Wintersemester 2018/19 an der Theaterakademie August Everding im Masterstudien-gang Musiktheater/Operngesang.

Mit 14 Jahren gab **Eva-Maria May** ihr Debüt mit Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert A-Dur KV 414. In München studierte sie bei Eric Then-Bergh und später in der Meisterklasse bei dem ungarischen Chopin-Interpreten Julian von Karoly. Weitere Studien bei Igor Shukov, André Tschaikovsky und Valentin Gheorghiu vertieften ihre Verbindung zur russischen Klaviermusik. Als aktive Konzertdarstellerin tourte sie durch Italien, England, Frankreich und machte drei Tourneen in die USA. Im Schloss Mirabelle in Salzburg trat sie als Solokünstlerin in Beethovens *Chorale Fantasia* auf, gefolgt von einer Tournee mit Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll zusammen mit der Staatsphilharmonie Moldawien. Darüber hinaus konzertierte sie als Solistin in den Klavierkonzerten von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach. Nachhaltige Eindrücke wurden mit ihren Auftritten als Mitglied des Cenariu-Trios, mit den Geigern Kolja Lessing und Joschua Epstein und im Klavierduo mit Norman Shetler gewonnen. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk sind mehrere CDs mit Werken von Frédéric Chopin, Alexander Nikolajewitsch Skrjabin und Igor Strawinsky erschienen. Eva-Maria May wurde mit dem Preis des Deutschen Hochschulwettbewerbs ausgezeichnet. Sie lebt in München.

Suite française pour violoncelle et piano

Pour une série de concerts en Italie en 1953, Francis Poulenc retravaille la *Suite française pour violoncelle et piano*, qui existait déjà en version orchestrale depuis 1935, puis la joue pour la première fois avec Pierre Fournier. Poulenc appelait ce dernier son « ange celliste ». Il lui dédia également la sonate pour piano et violoncelle de 1948. (PMR0095)

La collection de livres de danseries du compositeur de la Renaissance Française Claude Gervaise a été un modèle et une source d'inspiration pour Francis Poulenc. Les « Bransles » ou « Branles », danses rondes en forme de rondo, constituent un modèle bien connu au XVIème siècle. Cependant, la Suite de Poulenc n'a en commun avec les mouvements stricts d'une Partita ou d'une Suite anglaise (Allemande, Courante, Sarabande) de Johann Sebastian Bach que le nom ! La Suite de Poulenc nous enchante à travers ses 7 mouvements, la plupart du temps dans une alternance rapide /lent, avec des mélodies et des ambiances diverses, le tout se terminant par un carillon entraînant.

Sérénade pour violoncelle et piano

La 8ème mélodie, Sérénade, extraite du cycle de mélodies *Chansons gaillardes*, composées en 1925/26, a inspiré le célèbre violoncelliste Maurice Gendron. Il fit une transcription pour violoncelle et piano pleine de fantaisie de cette mélodie.

L'invitation au château – musique de scène pour violon, clarinette et piano

En juillet 1947, Jean Anouilh annonce que sa comédie « L'invitation au château » est presque terminée et demande à Francis Poulenc de ne composer qu'une valse comique pour sa pièce. Poulenc couchera sur papier non seulement une valse, mais également tout un recueil de musique de danses affriolantes telles que : Boston, Tango, Valse lente, Gavotte, Polka, Tarantelle. La collaboration entre Anouilh et Poulenc fut un grand succès !

Un journaliste disait à l'époque : « La musique d'une époque révolue, la musique qui tourbillonne autour de l'auditeur avec une facilité troublante, avec ses désirs, sa mélancolie et ses parfums érotiques ! » Poulenc écoutait souvent de la musique dansante au Moulin Rouge dans sa jeunesse.

Un joueur de flûte berce les ruines

Le manuscrit de ce trésor musical a été retrouvé il y a seulement une dizaine d'années. La courte mélodie, d'une beauté unique, est un hommage aux instruments à vent que Francis Poulenc aimait depuis le début et pour lesquels il a également composé 3 sonates (flûte, hautbois et clarinette) avec accompagnement au piano.

Villanelle pour flûte à bec et piano

Créée en 1934, on retrouve cette courte composition dans une collection pour flûte Piccolo, dans laquelle Milhaud, Roussel, Ibert et Auric ont également apporté leur contribution.

Deux mélodies pour baryton et piano

Francis Poulenc a composé des mélodies tout au long de sa vie et ses œuvres vocales occupent la plus grande place au sein de son corpus. Ainsi, les *Deux mélodies pour chant et piano* ont été créées la même année que le cycle *Le travail du peintre*, en 1956.

La Souris, une mélodie-miniature courte mais délicate, riche en sentiments nostalgiques, est basée sur un poème du cycle *Le Bestiaire* de Guillaume Apollinaire. Poulenc a eu un lien profond avec lui tout au long de sa vie : « Apollinaire est fait pour moi. » Pour lui, il est « comme son frère jumeau qui marche devant lui et lui montre le chemin » : « J'ai toujours le son de sa voix dans l'oreille. ... Il compose ses vers comme le chant ». (extrait de la biographie de Francis Poulenc par Hervé Lacombe)

La deuxième mélodie *Nuage*, adaptation d'un poème de Laurence de Beylié, en référence au cycle de mélodies *Le travail du peintre*, emprunte le style mélodique des trois dernières sonates (flûte, clarinette, hautbois).

Le Travail du peintre

Depuis son enfance, Francis Poulenc vit avec une triple passion pour la musique, la peinture et la poésie. Le compositeur s'est souvent entouré de personnes partageant les mêmes idées pour discuter de certaines peintures ou poèmes. Ainsi, l'échange animé de lettres avec Paul Eluard a donné naissance à l'idée de mettre en musique ses poèmes sur les peintres contemporains, publiés en 1948.

De 1951 à 1956, Poulenc travaille sur la création du cycle « *Le travail du peintre* », un hommage aux peintres de sa génération.

Dans son *Journal de mes mélodies*, le compositeur commente sa composition. Vous trouverez ci-après les déclarations sur « Le travail du peintre » dans son ensemble et sur les mélodies individuelles : « J'ai écrit ce cycle, dont j'ai parlé à Paul Eluard, quelques mois avant sa mort. J'ai pensé que ce cycle pourrait enrichir mes mélodies en « dessinant musicalement » Braque, Gris, Picasso, Chagall, Klee, Miro et Villon ... « Tout ce que je peux dire ici sur l'interprétation de ma composition : l'accompagnement de la voix et du piano sont absolument égaux, il ne s'agit pas de l'accompagnement d'une voix chantante. » (Poulenc dans le *Journal de mes mélodies*, un livre dans lequel le compositeur commente son œuvre).

« Picasso » : « Honneur à qui l'honneur est dû ». Le thème principal de la mélodie, conçu il y a très longtemps, dérive du thème de *Mère Marie* dans le *Dialogue des Carmélites*. Dans la mélodie comme dans l'opéra on remarquera une ligne mélodique fière et sublime en Do majeur.

« Chagall » : « Une cascade poétique fait danser les objets dans le ciel »

« Braque » : « Ici on trouve la plus tendre de toutes les mélodies, bien sûr tout le monde a son goût, mais c'est ainsi que je ressens Braque (accompagner avec précision et choisir un tempo toujours fluide dès le début) »

« Gris » : « J'ai un faible pour cette mélodie, dans laquelle j'ai pu mettre en évidence les correspondances

rythmiques de la poésie et de la musique. La mélodie est douloureusement mélancolique, avec la pédale jouant un rôle de premier plan ! »

« Klee » : « J'avais un grand besoin d'un presto Une mélodie très sèche qui doit choquer ! »

« Miro » : « Il s'agit de la mélodie la plus difficile en terme d'interprétation, ici vous ne pouvez que deviner ... »

« Villon » : Avec « *Gris* » il s'agit de ma mélodie préférée – sait-on seulement combien j'aime la ressemblance de la poésie d'Eluard à une litanie ecclésiastique ? Tout ce que j'ai affirmé à plusieurs reprises en terme d'interprétation de mes mélodies s'applique aussi ici : c'est avant tout un duo, où les deux protagonistes, le chant et le piano, sont traités sur le même plan. Il ne s'agit pas d'un accompagnement d'un chant solo... et surtout, soyez prudent avec la pédale ... »

L'accord de Prométhée, aussi appelé l'accord mystique, caractérise l'œuvre tardive d'Alexandre Scriabine. Ce moyen stylistique a également été utilisé par Francis Poulenc dans les moments de plus grande tension émotionnelle, par exemple dans le cycle de chansons « Le travail du peintre » et aussi dans d'autres œuvres. Lorsque cet accord mystique résonne, c'est pour mieux souligner certaines humeurs ou ambiances comme Nuit ... Amour ... Vie ... adieu ...

Francis Poulenc

Chamber
Music Vol. 2

Damien Gastl
Ahran Kim
Andreas Schablas
Corinna Desch
Martin Rummel
Eva-Maria May

Recording Venues

Johannessaal,
Schloss Nymphen-
burg, Munich/
Germany (1-8)

Bruno-Walter Saal,
Staatsoper Munich/
Germany (9-11)

Rubinsteinsaal,
Steinway-Haus,
Munich/Germany
(14-22)

Recording Dates

January 2018 (1-8),
April 2018 (9-11),
July 2019 (14-22)

Engineers

Michele Gaggia (1-8),
Jürgen Rummel (9-11,
14-22)

Publishers

Durand (1-8)
Ricordi/Salabert
(9-11)
Chester Music (12),
Editions de l'Oiseau-
Lyre (13),
Eschig (14-22)

Liner Notes

Eva-Maria May

French Translation

Damien Gastl

paladino
music

pmr 0068 – © & © 2020
paladino media gmbh, vienna
paladino.at

Made in the E.U.
ISRC: AT-TE4-19-068-01 to 22
EAN: 9120040730680