

FRANÇAIX, JEAN (1912–97)

QUINTET NO. 1 (1948) 20'38

for flute, oboe, clarinet, bassoon and horn

1	I. <i>Andante tranquillo – Allegro assai</i>	4'18
2	II. <i>Presto</i>	4'40
3	III. Tema con variazioni	7'35
4	IV. <i>Tempo di marcia francese</i>	3'58

QUINTET NO. 2 (1987) 20'02

for flute, oboe/cor anglais, clarinet, bassoon and horn

5	I. Preludio	1'59
6	Toccata. <i>Allegro</i>	3'28
7	II. <i>Scherzando</i>	5'16
8	III. <i>Andante</i>	4'28
9	IV. <i>Allegro</i>	4'36

QUARTET (1933) 10'49

for flute, oboe, clarinet and bassoon

10	I. <i>Allegro</i>	3'08
11	II. <i>Andante</i>	2'07
12	III. <i>Allegro molto</i>	2'28
13	IV. <i>Allegro vivo</i>	2'58

DIVERTISSEMENT (1947)

10'06

for oboe, clarinet and bassoon

14	I. Prélude. <i>Moderato</i>	3'22
15	II. <i>Allegretto assai</i>	1'53
16	III. Elégie. <i>Grave</i>	2'29
17	IV. Scherzo	2'13

TT: 62'48

BERGEN WOODWIND QUINTET

GRO SANDVIK *flute*

STEINAR HANNEVOLD *oboe*

FREDRIK FORS *clarinet*

ILENE CHANON *horn*

PER HANNEVOLD *bassoon*

All works published by Schott

Born in Le Mans on 23rd May 1912, **Jean Françaix** began composing at a very early age: his catalogue of works opens with a set of children's piano pieces from 1922 dedicated to his little cousin, *Pour Jacqueline*. His background was very much a musical one. His father was a composer and pianist who breathed new life into the Le Mans Conservatoire, while also serving as director of the Le Mans Concert Society and conducting its orchestra. Jean's mother, a violinist, founded and conducted the Le Mans Women's Choir. He thus had constant access to orchestral and choral music and, a few years later, the opportunity to try out his own compositions. His parents were moreover in touch with composers and other musicians: a manuscript by Jean was sent to Maurice Ravel, who emphasized the child's talent as well as his evident curiosity. Guided by his grandfather, a discerning music-lover, Jean immersed himself in the repertoire for piano and cello. In short, music was virtually served to him on a plate, and his musical abilities blossomed rapidly. His musical education was entrusted to Isidore Philipp and Nadia Boulanger, and he thus became well-versed in pianistic practice, the mysteries of composition and the great works of past times – by analyzing such works, he learned to master their structure and to understand them.

Nadia Boulanger was amazed at the child's prowess: 'After two months I told his mother: "I don't know why we are wasting time making him study harmony; he knows about harmony. I have no idea how, but he knows it, he was born knowing it."' (Bruno Monsaingeon, *Entretiens avec Nadia Boulanger*, 1980, p. 55). The young Jean, at the ripe old age of eight, stated: 'I need to earn a living, and so I will become a composer.'

It goes without saying that the train journeys that he made between Le Mans and Paris (which took three hours in 1920) during his studies were spent writing music. From the start he had a clear conception of the character and expressive

atmosphere of each work. A true prodigy, Françaix soon lived up to expectations, winning acclaim internationally as well as from his peers. Among his earliest international successes were the *Eight Bagatelles* for piano and string quartet in Vienna in 1932 and a Concertino for piano and orchestra in Baden-Baden in 1933. He played and conducted his own compositions, and in 1950 he won the Prix du Portique for his work as a whole. After that he still enjoyed a long career, however, finally reaching a total of more than 250 works spread across almost every genre, not least vocal music, opera, musical comedy and oratorio. He gave special prominence to soloists in his concertos and instrumental works, and also produced a wide range of orchestral works including music for the stage (ballets) and for the cinema. His varied chamber music output includes the works for wind ensemble recorded here, but also octets and decets written for the Mainz Wind Ensemble conducted by his friend Klaus Rainer Schöll. It was, moreover, with them that he made his last appearance as a pianist and composer, just a few weeks before he passed away on 25th September 1997.

Quartet for flute, oboe, clarinet and bassoon

The style of Jean Françaix is immediately recognizable, as is shown by the earliest work on the present disc. He wrote the first movement of the quartet in 1933 (it is thus contemporary with the Concertino) specifically for the teachers at the Le Mans Conservatoire, claiming to have provided the performers with a smooth journey. Nevertheless, this quartet already reveals great vitality. The composer emphasized the difficulty of the task: ‘Writing for this instrumental combination is not especially easy. Whereas a string quartet consists of four evenly matched players, a wind quartet combines very different characters... To bring these disparate elements together, the composer needs great diplomatic skill – a fusion of Machiavelli and magic’, and indeed his tricks work.

The impulsive themes, melodic and folk-like, light-heartedly proclaim their simplicity, and carry us along throughout the work, some chromatic elements boosting the tempo. Changes of mood are skilfully introduced into the very heart of the most cheerful passages, allowing the textures to blend in calm, delightfully poetic *Andante* episodes. This work seems to be written with great simplicity and ease; its instrumental combination and form remain traditional. The instruments widen the intervals, jump from one octave to another and proudly hammer out their notes. Four players walking jauntily arm in arm, without any fear of overstepping the mark. Surely this work already reveals the composer's mischievous inclination, which expresses itself also in rapid little motifs, often sharp and accented.

This quartet, well regarded from the start, was first performed at 'Concerts du Triton' in Paris on 26th April 1936 by members of the Paris Wind Quintet, to whom the work is also dedicated. The experience of writing it seems to have won the composer over, because he returned to this instrumental combination, writing for the same performers a Quadruple Concerto for flute, oboe, clarinet and bassoon with orchestral accompaniment.

Divertissement for oboe, clarinet and bassoon

The wind trio genre originated in 1927 with the Trio de Paris. French composers in particular exploited its characteristic sound, and this ensemble encouraged other musicians to form similar groups both in France and elsewhere. This particular divertimento was composed in 1947 for the André Dupont Trio, and was played on 26th January of that year at the École Normale de Paris. It is a work of great suppleness, which initially attracts the listener with its melodious oboe part in the first and third sections of the *Prélude*, going on to flow its course calmly and seriously in the *Elégie*, while the clarinet and bassoon balance each other in a

continuous 6/8 accompaniment. Animated and full of contrast, the middle part of the *Prélude* plays with rhythm, involving quintuplets in all the parts. The *Allergretto assai* triggers a ‘twittering’ between the oboe and clarinet, occasionally interrupted by the bassoon, which invites itself to join in this ‘high-flying’ conversation. The concluding scherzo soars aloft, each note falling into its place in the clear and balanced structure and in the highly swinging interplay, accompanied by the ironic cackling of the imperturbable bassoon.

Quintet No.1 for flute, oboe, clarinet, horn and bassoon

The First Wind Quintet was written in 1948 at the request of Louis Courtinat, principal hornist of the French Radio Orchestra, with the stated aim that the instruments might compete in virtuosity, for the gratification of the players. As Françaix related: ‘When they sight-read the piece, they found that I had been a little over-zealous. “And he claims to be our friend!”’, they grumbled, looking askance at me.’ Formidable technical difficulties thus enliven the score of a work that the original performers would promote untiringly both in France and internationally, playing it for the first time on French Radio in the months after its composition.

The first movement begins with an introduction in which the horn presents and restates a theme before the tempo increases to an *Allegro*, riddled with a virtuosity that the horn does not hesitate to mock with its sardonic little interjections. Waves of arpeggios from the flute and clarinet lead to a sparkling final chord of E major. Next comes a very rapid scherzo, treated symphonically, and then an *Andante*, the theme of which is used as a basis for variations. The *Tempo di marcia francese*, featuring an insistent motif taken up by each instrument while the accompanying lines ‘melt into each other’, is quite astounding. A thunderous outburst in the horn, stopping everyone in their tracks in order to

allow an illusory cuckoo to pass, concludes this radiant score, a work from the composer's maturity, in which he abandons himself completely to acrobatic and entertaining whims.

This piece gained the Grand Prix for chamber music of the Académie du Disque français in 1954, in a recording that also earned Françaix recognition as a pianist for his performance in Poulenc's Sextet for piano and wind instruments.

Quintet No. 2 for flute, oboe, clarinet, horn and bassoon

The Second Quintet was composed for the Aulos Woodwind Quintet. Françaix completed the piece in early 1987 and, as he himself remarks in his description of the work, 'I was afraid of not being up to the task – a 75-year-old is no longer as fresh as 40-year-old – but the Aulos quintet has plenty of respect for Antiquity.' In fact the opposite was true: seasoned by the years that had passed, Jean Françaix wrote and steered his quintet like a fighter pilot, forcing the players to experiment with dashing loops and putting them through one manoeuvre after another.

The instruments coil up in the *Larghetto* that begins this quintet, only to stand out more as individuals in the *Toccata*, a demonstration of instrumental virtuosity. The flute and clarinet thus break away, briefly chasing each other in short semiquaver motifs that subsequently spill over to the other instruments. It is a movement which 'slips though one's fingers'! The scherzo, in 5/8-time, also shows a mastery of form, instrumental colours and melodic motifs, resulting in ensemble writing that is always to the point and varied. The third movement is graced by a very beautiful melody tenderly offered up by the cor anglais, after which the instruments vie with each other in an ironic exchange that goes on throughout the concluding *Allegro*.

From the First Quintet through to the Second, Jean Françaix displays a constantly renewed, unrestrained inspiration and a total mastery of his art. The

vigour and individuality of every musician will best reveal these precisely calculated scores to the world, as well as highlighting the keen logic coupled with a cheerfulness and humour that Françaix cultivated to nurture ‘music that gives pleasure’: the freedom of expression of a composer – never a school! – who transformed irony, tenderness and virtuosity into music.

© *Muriel Bellier 2012*

The **Bergen Woodwind Quintet** is one of today’s leading chamber music groups, performing to great acclaim the world over. Recent performances include an extensive tour of China in October 2010 with concerts in Beijing, Shanghai, Nanjing and Tianjin, as well as performing at the Macau International Music Festival. The group also toured the Faroe Islands and performed at the International Summartonar Chamber Music Festival in the summer of 2011. In 1982 the quintet was awarded the French Senate’s special prize for the best performance of a French composition at the international chamber music competition in Colmar, France. Since then, the ensemble has enjoyed increased popularity, as featured performers at international festivals such as the Bodensee Festival, Helsinki Summer Festival, International Chamber Music Festival Stavanger, Bergen International Festival, Flanders Festival and Musikherbst Westmünsterland. The BWQ has performed in many well known concert halls, among them the Teatro Mancini in Milan, Beethovenhalle in Bonn, Baird Auditorium and National Gallery of Art in Washington DC, as well as at the Carnegie Hall in New York. Extensive broadcast credits include programmes for BBC Radio 3, WDR in Germany, WFMT in Chicago, *Saint Paul Sunday* and *Performance Today* for National Public Radio and American Public Media in the USA. The BWQ has recorded Carl Nielsen’s complete works for winds, woodwind quintets by David Mas-

lanka, as well as music of such notable composers as Samuel Barber, Paul Hindemith, Jacques Ibert, André Jolivet, August Klughardt and Anton Reicha. Harald Sæverud, the Norwegian composer laureate, enjoyed the group's playing so much that he dedicated two new works to them, both of which are available on CD. Members of the BWQ are all very much in demand as soloists, chamber musicians and masterclass lecturers. They also teach at the major Norwegian Music Conservatories. The quintet has been visiting guest artist in residence at the University of Minnesota for over a decade.

Jean Françaix wird am 23. Mai 1912 in Le Mans geboren und komponiert schon in jungen Jahren. Sein Werkverzeichnis wird mithin von einer Reihe Kinderstücken für Klavier aus dem Jahr 1922 eröffnet – *Pour Jacqueline* –, die seiner kleinen Cousine gewidmet sind. Er hat eine wohlbehütete Kindheit. Sein Vater ist Komponist, Pianist und bringt Leben in das Konservatorium von Le Mans, darüber hinaus leitet er die Konzertgesellschaft von Le Mans und dirigiert ihr Orchester. Die Mutter, eine Violinistin, leitet den von ihr gegründeten Frauenchor von Le Mans. Jean Françaix wächst also in unentwegtem Kontakt mit Orchester- und Chormusik auf und hat einige Jahre später die Gelegenheit, hier seine eigenen Kompositionen auszuprobieren. Die Eltern stehen im Briefwechsel mit Musikern und Komponisten der Zeit. Ein Manuskript von Jean Françaix wird Maurice Ravel zugesandt, der die Begabung und offenkundige Neugier des Jungen hervorhebt. Dank seines Großvaters, eines kenntnisreichen Musikliebhabers, „saugt“ er das Repertoire für Klavier und Violoncello auf. In diesem Umfeld wird ihm die Musik gleichsam auf dem Präsentierteller serviert, und seine musikalischen Fähigkeiten erblühen rasch. Da seine musikalische Ausbildung Isidore Philipp und Nadia Boulanger anvertraut wird, kennt er sich bestens aus mit dem Klavierspiel, den Geheimnissen des Komponierens und den großen Werken der Vergangenheit, deren Formen zu beherrschen und die zu verstehen er lernt.

Nadia Boulanger wundert sich über den Jungen: „Nach zwei Monaten habe ich zu seiner Mutter gesagt: ‚Madame, ich weiß nicht, warum wir die Zeit mit Harmonielehre verschwenden; er kennt die Harmonik. Ich weiß zwar nicht woher, aber er kennt sie, er ist wissend geboren.‘“ (Bruno Monsaingeon, *Entretiens avec Nadia Boulanger*, 1980, S. 55). Im reifen alten von acht Jahren verkündet das Kind: „Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, also werde ich Komponist.“

Während seiner Studienjahre nutzt er die Bahnfahrten zwischen Le Mans und Paris (die 1920 drei Stunden dauerten) selbstverständlich dazu, Musik zu kompo-

nieren. Von Anfang an hat er eine präzise Vorstellung vom Charakter und Ausdrucksgehalt jedes Werkes. Das junge Wunderkind Jean Françaix erfüllt schon bald die Erwartungen und findet im In- wie im Ausland Beachtung. Zu seinen ersten internationalen Erfolgen gehören die Aufführungen der *Bagatellen* für Klavier und Streichquartett 1932 in Wien und des *Concertino* für Klavier und Orchester 1933 in Baden-Baden. Er spielt und dirigiert seine Kompositionen. 1950 erhält er den Prix du Portique für sein Gesamtwerk. Seine Karriere wird freilich noch lange anhalten und es ihm schließlich erlauben, mehr als 250 Werke in nahezu allen Gattungen vorzulegen, nicht zuletzt in Lied, Oper bzw. Musiktheater und Oratorium. Er räumt den Solisten seiner Konzerte und Instrumentalwerke einen besonderen Rang ein und schreibt ein großes Spektrum an Orchestermusik, darunter ebenfalls Musik für die Bühne (Ballette) und den Film. Sein vielseitiges kammermusikalisches Schaffen verzeichnet die hier eingespielten Werke für Bläserensemble ebenso wie Oktette und Dezette für das von seinem Freund Klaus Rainer Schöll geleitete Bläser Ensemble Mainz. Mit diesem Ensemble hat er auch seinen letzten Auftritt als Pianist und Komponist, wenige Wochen vor seinem Tod am 25. September 1997.

Quartett für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott

Jean Françaix' Stil ist schnell erkennbar, wie das älteste Werk auf dieser CD zeigt. Den ersten Satz dieses Quartetts schrieb er im Jahr 1933 (im selben Jahr wie das *Concertino*) speziell für die Lehrer am Konservatorium von Le Mans und versicherte, den Musikern einen befestigten Weg ohne Fallen abgesteckt zu haben. Gleichwohl bekundet das Quartett bereits große Vitalität. Der Komponist hat die Schwierigkeit der Aufgabe hervorgehoben: „Es ist nicht eben einfach, für diese Besetzung zu schreiben. Während das Streichquartett aus vier familiär verbundenen Instrumenten besteht, vereint das Bläserquartett unterschiedliche Indi-

viduen. [...] Um diese disparaten Bestandteile zusammenzubringen, braucht der Komponist viel Diplomatie – eine Mischung aus Machiavelli und Zauberkunst“. Und seine Magie funktioniert.

Die impulsiven, so melodiosen wie folkloristisch anmutenden Themen, bekunden leichten Herzens ihre Einfachheit und tragen uns durch das Werk, wobei einige chromatische Elemente das Tempo ankurbeln. Kunstvoll werden Stimmungswechsel noch in die heitersten Sätze injiziert, so dass plötzlich ruhige, reizvoll poetische Episoden erscheinen. Das Werk scheint mit großer Leichtigkeit geschrieben worden zu sein; Satztechnik und Form sind traditionell. Die Instrumente erweitern die Intervalle, springen von einer Oktave in die andere und stanzen ihre Töne voller Stolz heraus – ein Quartett „Arm in Arm“, das nicht zögert, Grenzen zu überschreiten. Der für Françaix charakteristische Esprit, der sich u.a. in rascher, oft scharf akzentuierter Kleinmotivik ausdrückt, ist hier bereits erkennbar.

Das von Anfang an gefeierte Quartett wurde am 26. April 1936 im Pariser Le Triton von Mitgliedern des Quintette à vent de Paris uraufgeführt, dem es auch gewidmet ist. Die Arbeit an diesem Quartett scheint den Komponisten angeregt zu haben, denn er kehrte zu dieser Besetzung zurück und schrieb für dieselben Musiker ein Quadrupelkonzert für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott mit Orchesterbegleitung.

Divertissement für Oboe, Klarinette und Fagott

Das Holzbläsertrio in der Besetzung Oboe, Klarinette und Fagott wurde 1927 vom Trio de Paris aus der Taufe gehoben. Insbesondere französische Komponisten beschäftigten sich mit seinen besonderen Klangmöglichkeiten, was andere Musiker in Frankreich und im Ausland zur Gründung ähnlicher Ensembles anregte. Dieses spezielle Divertimento wurde 1947 für das André Dupont Trio komponiert und am 26. Januar desselben Jahres an der École Normale de Paris

uraufgeführt. Es ist ein Werk von großer Geschmeidigkeit, das den Hörer zu Beginn im ersten und dritten Teil des *Prélude* mit einem melodiosen Oboenpart bestrickt, der in der *Elégie* ruhig und ernst weiterläuft, während Klarinette und Fagott in einer 6/8-Begleitung schaukeln. Der lebhafteste, kontrastreiche Mittelteil des *Prélude* spielt mit dem Rhythmus und sieht u.a. Quintolen auf allen Ebenen vor. Das *Allegretto assai* löst ein „Geplapper“ von Oboe und Klarinette aus, das verschiedentlich vom Fagott unterbrochen wird, welches sich in dieses „hochfliegende“ Gespräch einzumischen versucht. Das abschließende Scherzo steigt in die Höhe, wobei jedem einzelnen Ton sein wohldefinierter Platz in der klaren, ausbalancierten Struktur und dem wiegenden Zusammenspiel zukommt, begleitet von dem ironischen Geschnatter des unbeirraren Fagott.

Quintett Nr. 1 für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott

Das Erste Bläserquintett hat Françaix 1948 im Auftrag von Louis Courtinat, dem Ersten Hornisten des Orchestre National de la Radiodiffusion Française, mit dem erklärten Ziel komponiert, die Instrumente zum Nutzen der Spieler miteinander in Sachen Virtuosität wetteifern zu lassen. „Als sie das Stück durchsahen“, so der Komponist, „fanden sie, ich sei etwas übereifrig gewesen. ‚Und er nennt sich unser Freund!‘, grummelten sie und sahen mich schief an.“ Furchterregende technische Schwierigkeiten zieren ein Werk, das die genannten Musiker in Frankreich und im Ausland unermüdlich aufführten; die Uraufführung freilich fand wenige Monate nach der Fertigstellung beim Französischen Rundfunk statt.

Der erste Satz beginnt mit einer Einleitung, in der das Horn ein Thema vorstellt und wiederholt, bis das Tempo sich zu einem *Allegro* beschleunigt. Dieses strotzt vor Virtuosität, was das Horn mit kleinen sardonischen Einwüfen zu bespötteln sich nicht verkneift. Wogende Arpeggien von Flöte und Klarinette führen zu einem funkelnden Schlussakkord in E-Dur. Es folgt ein sehr schnelles,

symphonisch angelegtes Scherzo und ein *Andante*, über dessen Thema variiert wird. Das *Tempo di marcia francese*, in dem ein insistentes Motiv von Instrument zu Instrument wandert, während die Begleitstimmen „verschmelzen“, ist einigermaßen verblüffend. Ein donnernder Ausbruch des Horns, der jeden Spieler wie angewurzelt stehen lässt, auf dass ein imaginierter Kuckuck ihre Wege kreuzen kann, beendet dieses strahlende Werk aus der Reifezeit des Komponisten, in dem er seinen akrobatischen und unterhaltenden Launen freien Lauf lässt.

Die Komposition erhielt 1954 den Grand Prix der Académie du Disque français in der Sparte Kammermusik; außerdem wurde die Interpretation des Pianisten Françaix in Poulencs Sextett für Klavier und Bläserquintett (das auf der gleichen Schallplatte enthalten war) gewürdigt.

Quintett Nr. 2 für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott

Das Zweite Quintett wurde für das Aulos Bläserquintett komponiert und Anfang 1987 fertiggestellt. „Ich hatte Angst“, bekannte Françaix, „der Aufgabe nicht gewachsen zu sein – ein 75-Jähriger ist nicht mehr so frisch wie ein 40-Jähriger –, aber das Aulos Quintett hat großen Respekt vor dem Altertum.“ Keinesfalls war diese Angst berechtigt, mehr noch: Im Vollbewusstsein seiner Erfahrung schrieb und steuerte Françaix sein Quintett wie ein Jagdpilot: Die Musiker haben wilde Loopings zu vollführen und geraten von einem Manöver ins nächste.

Im *Larghetto* zu Beginn des Quintetts ballen sich die Instrumente zusammen, um in der *Toccata* – einer Demonstration instrumentaler Virtuosität – umso mehr als Individuen hervorzutreten. Flöte und Klarinette setzen sich ab und verfolgen einander in kurzen Sechzehntelmotiven, die sich schließlich auch auf die anderen Instrumente ausbreiten: Ein Satz, der zwischen den Fingern zerrinnt! Das Scherzo im 5/8-Takt bekundet erneut Françaix' Meisterschaft der Form, der Instrumentalkoloristik und der melodischen Motive, die ein so prägnantes wie vielseitiges

Ensemblespiel entstehen lässt. Den dritten Satz veredelt eine wunderbare, zarte Melodie, die vom Englischhorn vorgestellt wird, während das Schluss-*Allegro* ein ironisches Schlaggefecht sämtlicher Instrumente ist.

Im Ersten wie im Zweiten Quintett zeigt Jean Françaix eine immer wieder neue, unbegrenzte Inspiration und vollkommene Metierbeherrschung. Durch die Energie und Individualität jedes einzelnen Musikers kommen diese Partituren am besten zur Geltung – mit ihrer Präzision, ihrer ausgeprägten Logik und dem beschwingten Humor, den Jean Françaix für eine „Musik, die Freude macht“ kultivierte: der freie Ausdruck eines Komponisten (keiner Schule!), der Ironie, Zärtlichkeit und Virtuosität in Musik verwandelte.

© *Muriel Bellier 2012*

Das **Bergen Woodwind Quintet** ist eines der führenden Kammermusikensembles der Gegenwart, das mit großem Erfolg in der ganzen Welt auftritt. Im Oktober 2010 hat es eine umfangreiche China-Tournee unternommen, zu der Konzerte in Beijing, Shanghai, Nanping und Tianjin gehörten; außerdem wurde es zum Macau International Music Festival eingeladen. Das Ensemble bereiste die Färöer-Inseln und gastierte beim Internationalen Summartonar Chamber Music Festival im Sommer 2011. Im Jahr 1982 wurde das Quintett mit dem Sonderpreis des Französischen Senats für die beste Interpretation einer französischen Komposition beim Internationalen Kammermusikwettbewerb in Colmar (Frankreich) ausgezeichnet. Seither erfreut sich das Ensemble immer größerer Beliebtheit, u.a. als „Featured Performers“ bei internationalen Festivals wie dem Bodenseefestival, dem Helsinki Summer Festival, dem International Chamber Music Festival Stavanger, dem Bergen International Festival, dem Festival van Vlaanderen und dem Musikherbst Westmünsterland. Das BWQ ist in vielen bekannten Konzertsälen

aufgetreten, u. a. im Teatro Mancini in Mailand, in der Beethovenhalle Bonn, dem Baird Auditorium, der National Gallery of Art in Washington DC sowie in der Carnegie Hall in New York. Zu ihren zahlreichen Rundfunkaufnahmen zählen Aufnahmen für BBC Radio 3, den WDR, WFMT in Chicago, *Saint Paul Sunday* und *Performance Today* für National Public Radio und American Public Media in den USA. Das BWQ hat Carl Nielsens Gesamtwerk für Bläser, Holzbläserquintette von David Maslanka sowie Musik von so bekannten Komponisten wie Samuel Barber, Paul Hindemith, Jacques Ibert, André Jolivet, August Klughardt und Anton Reicha und aufgenommen. Harald Sæverud, der preisgekrönte norwegische Komponist, genoss das Spiel des Ensembles so sehr, dass er ihm zwei neue Werke widmete, die beide auf CD erhältlich sind. Die Mitglieder des BWQ sind gefragt als Solisten, Kammermusiker und Dozenten in Meisterklassen; außerdem unterrichten sie an den großen norwegischen Musikkonservatorien. Seit mehr als zehn Jahren ist das Ensemble Visiting Guest Artist in Residence an der University of Minnesota.

Jean Françaix est né au Mans le 23 mai 1912. Haut comme trois pommes, Jean Françaix composait. Un jeu de pièces enfantines pour piano dédiées à sa petite cousine *Pour Jacqueline* amorce ainsi son catalogue en 1922. Il est bien entouré. Papa est compositeur, pianiste et remet en ordre de marche le conservatoire du Mans, tout en prenant la direction de la Société des Concerts du Mans et de l'orchestre qu'il dirige. La maman, violoniste, a créé et dirige le Cercle Choral Féminin du Mans. Il aura ainsi en permanence une référence aux œuvres orchestrales et chorales... et quelques années plus tard la possibilité de tester ses propres compositions. Les parents entretiennent une correspondance avec des musiciens et des compositeurs de l'époque. Un manuscrit de Jean Françaix est envoyé à Ravel qui souligne les dons de l'enfant et sa curiosité qui ne lui manque pas en effet. Il « absorbe » un répertoire pour piano et violoncelle, grâce à son grand-père, mélomane averti. Dans ce contexte, la musique lui est offerte comme sur un plateau et ses capacités musicales s'épanouissent rapidement. Confié par ailleurs pour son éducation musicale à Isidore Philipp et Nadia Boulanger, il est ainsi rompu à la pratique pianistique, aux arcanes de la composition et aux grandes œuvres du passé dont il apprend à maîtriser la structure et la compréhension par l'analyse.

Nadia Boulanger s'émerveille sur le jeune enfant : « Au bout de deux mois, j'ai dit à sa mère : < Madame, je ne sais pas pourquoi nous perdons du temps à lui faire travailler l'harmonie, il sait l'harmonie. Je ne sais pas comment, mais il la sait, il est né le sachant. > » (Bruno Monsaingeon, *Entretiens avec Nadia Boulanger*, 1980, p. 55 : Jean Françaix enfant). L'enfant affirmait d'ailleurs, du haut de ses huit ans, « ...Il faudra que je gagne ma vie alors je me mettrai compositeur ».

Il va de soi que les trajets en train entre Le Mans et Paris (3 heures en 1920), durant ses études musicales, sont consacrés à l'écriture. Il a, au départ, une idée pré-

cise du caractère de chaque œuvre, de son atmosphère expressive. Jean Françaix confirme bientôt sa vocation, en jeune prodige, remarqué à l'étranger comme par ses pairs. Les *Bagatelles*, à Vienne, en 1932, un Concertino, à Baden-Baden, en 1933, ponctuent ses premiers succès internationaux. Il joue et dirige ses compositions. En 1950, il reçoit le Prix du Portique pour l'ensemble de son œuvre. Sa carrière sera encore longue et lui permettra d'apporter à l'histoire de la musique un corpus final de plus de deux cent cinquante œuvres se répartissant sur quasiment tous les genres, mélodie, opéra, théâtre chanté, oratorio, réservant une place privilégiée aux solistes à travers ses concertos, ses pièces instrumentales, produisant une abondante musique orchestrale, destinée aussi à la scène avec ses ballets, au cinéma. Une production diversifiée de musique de chambre, intègre un répertoire pour vent ici exposé, mais aussi développé, à travers des octuors, dixtuors pour l'ensemble à vent de Mayence dirigé par son ami Klaus Rainer Schöll. C'est d'ailleurs à ses côtés qu'il effectuera sa dernière entrée en scène comme pianiste et compositeur, quelques semaines avant de décéder, le 25 septembre 1997.

Quatuor pour flûte, hautbois, clarinette et basse

Le style de Jean Françaix est très vite reconnaissable comme en témoigne l'œuvre ici la plus ancienne du programme. Il écrit en 1933 le premier mouvement de ce quatuor, (contemporain du Concertino) plus spécialement pour les professeurs du conservatoire du Mans. Aussi assure-t-il avoir préparé un itinéraire sans traquenard pour les interprètes ! Pourtant son quatuor témoigne déjà d'une belle vitalité. Le compositeur souligne la difficulté de l'exercice : « Écrire pour cette formation n'est pas tellement aisé. Alors que le quatuor à cordes est formé de quatre personnes de même parenté, le quatuor à vent réunit des individualités différenciées [...] Pour fondre ces éléments hétérogènes, il faut au compositeur beaucoup de

diplomatie, un mélange de Machiavel et d'illusionnisme» et la magie en effet opère.

Les thèmes mélodiques et populaires, primesautiers affichent leur simplicité avec gaieté et nous entraînent à travers la pièce, quelques traits chromatiques relançant le tempo. D'habiles changements d'atmosphère sont introduits au sein même des mouvements les plus enjoués laissant se fondre les timbres dans des *Andante* délicieusement poétiques. Cette pièce semble écrite avec simplicité, facilité, la combinaison et la forme restant traditionnelles. Les instruments élargissent l'intervalle, sautillent d'une octave à l'autre ou martèlent avec ostentation leurs notes. Un quatuor « bras dessus dessous » qui n'hésite pas à forcer le trait. Cet esprit facétieux qui s'exprime en outre par des petits motifs vifs, souvent piqués et accentués, n'est-il pas déjà apparent ?

Ce quatuor, célèbre depuis sa création, a été créé au Concert du Triton à Paris le 26 avril 1936 par les membres du Quintette à vent de Paris, œuvre qui leur est par ailleurs dédiée.

L'expérience de ce quatuor a conquis le compositeur puisqu'il récidive en offrant aux mêmes instrumentistes un Quadruple Concerto pour flûte, hautbois, clarinette et basson avec accompagnement d'orchestre.

Divertissement pour hautbois, clarinette et basson

Le trio d'anches a vu le jour en 1927 avec le Trio de Paris. Les compositeurs français en ont particulièrement exploité le registre et cette formation incita d'autres artistes à se grouper en France et à l'étranger, dans des formations analogues. Celui-ci a été composé en 1947 pour le trio André Dupont et joué le 26 janvier 1947 à l'École Normale de Paris. C'est un Divertissement tout en souplesse, qui enlace d'entrée l'auditeur par sa mélodie au hautbois dans la première et troisième partie du *Prélude*, déroule un parcours posé et grave dans l'*Elégie*, tandis

que clarinette et basson se balancent sur un 6/8 en accompagnement. Animée et contrastée, la partie centrale du *Prélude* joue sur la rythmique en impliquant les quintolets à tous les étages. L'*Allegretto assai* active un babillage entre hautbois et clarinette, de temps en temps interrompu par un basson qui s'invite dans cette conversation « ailée ». Le Scherzo final s'envole et les notes s'égrènent dans la clarté, l'équilibre de la structure, dans un jeu très chaloupé, tandis que le basson « caquète », avec ironie, imperturbablement.

Quintette n° 1 pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson

Le premier Quintette à vent a été écrit en 1948 à la demande de Louis Courtinat, premier corniste de l'Orchestre national de la Radiodiffusion française, avec un objectif avoué : rivaliser de virtuosité pour contenter les interprètes. « En le déchiffrant, ils trouvèrent que j'avais été un peu fort. < Et il se dit notre ami ! > grognèrent-ils en me regardant de travers », dit Jean Françaix. De redoutables difficultés techniques agrémentent ainsi la partition que ce Quintette à vent initial n'a eu de cesse de faire connaître en France et à l'étranger, réservant la primeur à la Radiodiffusion française dans les mois qui suivirent sa composition.

Le premier mouvement débute par une introduction où le cor expose un thème, repris par lui, avant que cet exorde s'enchaîne à un *Allegro*, débauche de virtuosité. Le cor ne se prive pas d'en rire avec ces petites interventions sardoniques. Des vagues d'arpèges à la flûte et à la clarinette, conduisent à une conclusion sur un étincelant accord de mi majeur. Il s'ensuit un Scherzo très vif, traité symphoniquement, un *Andante* dont le thème est le germe de variations. Le *Tempo di marcia francese* sur un motif lancinant que chacun s'approprie, tandis que « fusent » les accompagnements, est assez époustoufflant. L'interpellation éclatante du cor avant que chacun ne vienne boucler son tour de piste, en laissant passer un coucou allusif, conclut cette partition lumineuse de la maturité du com-

positeur qui s'abandonne totalement à des fantaisies acrobatiques et spirituelles.

Cette pièce, avec les interprètes de l'époque, reçut le Grand Prix au palmarès de l'Académie du Disque français en 1954, section musique de chambre, couronnant à la fois le compositeur et le pianiste pour son interprétation du sextuor pour piano et instruments à vent de Francis Poulenc.

Quintette n° 2 pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basse

Le second Quintette a été commandé par la formation Aulos. Il termine son manuscrit au début de l'année 1987 et comme il le dit lui-même, dans sa présentation « J'avais peur de démeriter d'autant plus qu'à 75 ans, on n'est plus aussi frais qu'à 40, mais le Quintette Aulos est plein de respect pour l'Antiquité ». Bien au contraire, encore plus aguerri par les années, il écrit et conduit son Quintette comme un pilote de chasse. Jean Françaix leur fait expérimenter de sacrés loopings et enchaîne les figures.

Les instruments viennent se lover dans le *Larghetto* qui introduit ce Quintette, pour mieux se distinguer sur une Toccata, démonstration de virtuosité instrumentale. La flûte et la clarinette se dissocient alors dans une course poursuite de motifs courts en double croches, qui se répandent ensuite sur les portées. C'est un mouvement qui file entre les doigts ! Le Scherzo à 5/8 offre ici encore la maîtrise de la forme, des couleurs instrumentales et des motifs mélodiques, donnant un jeu d'ensemble toujours d'à propos et varié. Une très jolie mélodie énoncée par le cor anglais orne le 3e mouvement avec tendresse. Les instruments ironisent, à qui mieux mieux, tout au long de l'*Allegro* finale.

Du premier au deuxième quintette, Jean Françaix offre l'expression d'une inspiration renouvelée, débridée, de la maîtrise complète de son art. L'énergie, l'individualité de chaque musicien révélera au mieux ces partitions musicales pensées avec précision, une logique aigüe, alliée à une gaieté, un humour que

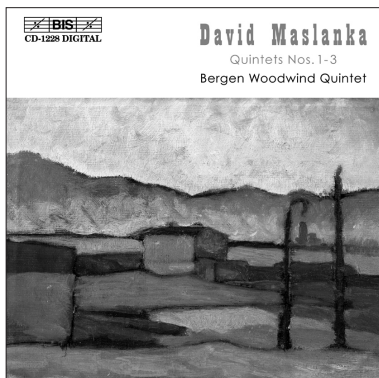
Jean Françaix cultive pour alimenter une « Musique pour faire plaisir » : expression libre d'un compositeur et non d'une école qui harmonise ironie, tendresse, virtuosité.

© *Muriel Bellier* 2012

Le **Quintette à vent de Bergen**, aujourd'hui l'un des meilleurs ensembles de chambre, se produit avec succès un peu partout à travers le monde. Parmi ses activités récentes, mentionnons une tournée en Chine en octobre 2010 qui incluait des concerts à Beijing, Shanghai, Nanping et Tianjin ainsi que dans le cadre du Festival international de musique de Macao. L'ensemble s'est également produit aux Îles Féroé ainsi que dans le cadre du Festival international de musique de chambre Summartónar au cours de l'été 2011. Le Quintette a reçu en 1982 le Prix spécial du Sénat français pour la meilleure interprétation d'une œuvre française lors du Concours international de musique de chambre de Colmar. La popularité de l'ensemble s'est depuis accrue et celui-ci a été invité à se produire dans le cadre de festivals internationaux comme le Bodensee Festival, le Festival d'été d'Helsinki, le Festival international de musique de chambre de Stavanger, le Festival international de Bergen, le Festival de Flandre et le Musikherbst Westmünsterland en Allemagne. Le BWQ a donné des concerts dans quelques-unes des salles les plus connues comme le Teatro Mancini à Milan, la Beethovenhalle à Bonn, le Baird Auditorium et la National Gallery of Art à Washington ainsi que le Carnegie Hall à New York. L'ensemble a également donné de nombreux concerts radiodiffusés notamment par la BBC Radio 3, WDR en Allemagne, WFMT à Chicago, *Saint Paul Sunday* et *Performance Today* pour la National Public Radio et l'American Public Media aux États-Unis. Le BWQ a enregistré l'intégrale de la musique pour vent de Carl Nielsen, les quintettes à vent de David Maslanka ainsi que des

œuvres de compositeurs aussi importants que Samuel Barber, Paul Hindemith, Jacques Ibert, André Jolivet, August Klughardt et Anton Reicha. Le compositeur lauréat norvégien Harald Sæverud a tellement apprécié le jeu de l'ensemble qu'il lui a dédié deux nouvelles œuvres dont les enregistrements sont disponibles. Les membres du BWQ sont également des solistes et des chambristes recherchés et donnent en plus des classes de maître. Ils enseignent également dans les principaux conservatoires de musique de Norvège. Le Quintette est depuis une dizaine d'années artiste-en-résidence invité à l'Université du Minnesota.

FROM THE SAME PERFORMERS

DAVID MASLANKA (b. 1943): WIND QUINTETS NOS 1–3

BIS-CD-1228

Critic's Choice 2003 *American Record Guide*

« Le Quintette à vent de Bergen possède une remarquable homogénéité et la complicité musicale de ses membres relève de l'évidence même, comme le phrasé de la formation, son équilibre, sa dynamique et sa mise en place. »

Traversières magazine

'Maslanka is one of our very best composers, and he is given exemplary treatment by this compelling release.' *American Record Guide*

"Musikken er uhyre velskrevet, original, fuld af humor og alvor ... umiddelbart tilgængelig, både underholdende og givende." *High Fidelity*

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

INSTRUMENTARIUM

Flute: Altus 5296 body, Miguel Arista head joint

Oboe: Dupin Imperial with synthetic top joint

Cor anglais: Marigaux

Clarinets in A and B flat: Eric Leclerc. Mouthpiece: Kalmen Oppermann

Horn: Rauch Double Horn with R1 leadpipe

Bassoon: Fox 601 No. 25466. Crook: Leitzinger ME No. 1

Bergen Blåsekvintett vil takke Seksjon for kunst og kultur i Bergen kommune, for økonomisk støtte til prosjektet.

RECORDING DATA

Recording: April 2008 at Herdla Kirke (Herdla Protestant Church), Askøy, Norway
Producer and sound engineer: Andreas Ruge
Equipment: Neumann microphones; Lake People pre-amps; RME converters; Sequoia Audio Workstation; B&W Loudspeakers; Sennheiser and AKG headphones
Original format: 44.1 kHz / 24-bit
Post-production: Editing and mixing: Andreas Ruge
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Muriel Bellier 2012
Translations: Andrew Barnett (English); Horst A. Scholz (German)
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-SACD-2008 © & © 2012, BIS Records AB, Åkersberga.

Bergen Woodwind Quintet

Per Hannevold | Ilene Chanon | Gro Sandvik | Steinar Hannevold | Fredrik Fors