

Florent
SCHMITT

Sonate libre

Habeysse • 4 Pièces • Chant du soir • Scherzo vif

Beata Halska, Violin • Claudio Chaquin, Piano

Florent Schmitt (1870–1958)

Works for Violin and Piano

Florent Schmitt, one of the most original and prolific composers belonging to the late nineteenth-century and first half of the twentieth-century French music school, was born into a family of music-lovers and was encouraged to follow musical interests from an early age. After his initial studies at the Nancy Conservatoire under the guidance of Henri Hess (1841–c.1908), who taught him piano, and Gustave Sandré (1843–1916), who taught him harmony, he became a student of André Gédalge (1856–1926), Gabriel Fauré (1845–1924), Jules Massenet (1842–1912), Théodore Dubois (1837–1924) and Albert Lavignac (1846–1916), receiving an excellent education in advanced music theory, harmony, counterpoint, fugue, composition and piano with these important musicians. In 1900 he won the prestigious Prix de Rome with his cantata *Sémiramis*. It is worth noting that even though he studied under Massenet, one of the greatest opera composers, he never composed an opera. Most of the other classic forms attracted Schmitt, who composed in most genres, including symphonic works, choral works, piano pieces and a quantity of chamber music. He was a music polymath, composer, pianist, organist, and music professor, teaching harmony and serving as director of the Conservatoire of Lyon, from 1922 until 1924, the only official position that he ever held. He was also music critic of the *Revue de France* and later of *Le Temps* (from 1919 until 1939), and as a critic was severe and outspoken, exactly as Hector Berlioz had been in an earlier generation. He was widely read and an enthusiastic traveller, visiting, among other countries, Germany, Scandinavia, Spain, Morocco, Greece and Turkey (a detailed and long manuscript essay concerning his visit to Greece demonstrates his investigational spirit blended with a youthful enthusiasm on encountering the country of dreams and of civilization: *Voyage aux Météores-Monastères en l'air, 1903*, the Constantin P. Carambelas-Sgourdas Music Manuscript Collection-French Composers Section).

His chamber music works are created in a very personal manner. They show Schmitt at his very best and are inspirational and harmonically daring. In 1901 he composed

a suite of four pieces for violin and piano, entitled *4 Pièces pour violon et piano, Op. 25*. The work is dedicated to his friend, Maurice Caplet, and comprises four movements of distinctive character. The opening *Lied*, pays tribute to the German art song of the nineteenth century, but in a very “French” way. The piano accompanies a highly expressive and cantabile violin line, whose singing quality is emphatically lyrical. The following *Nocturne*, dedicated to the celebrated Italian violinist Teresina Tua (1867–1956, known as the “angel of the violin”), is an evocative piece that brings to mind the delicate atmosphere of Fauré. Piano arpeggios in 6/8 time, support the singing melody of the violin. The third piece is a *Sérénade*, dedicated to Henri Schickel, in 3/8 time and in E major. This has a light, very optimistic and dancelike character. The concluding piece, *Barcarolle*, dedicated to Luigi Monachesi, is in 3/4 time (*presque lent*). Its delicate and refined writing (warm arpeggios and chromatic harmony) evoke the Venetian atmosphere of the waters, love and youth.

Scherzo vif, Op. 59, is dedicated to Firmin Touche (1875–1957), concertmaster of the Orchestre Colonne and professor at the Paris Conservatoire, father of Jean-Claude Touche (1926–1944, organist, conductor, composer and improviser of genius, who died tragically young). This exists in both an orchestral version and a reduction for violin and piano. Schmitt began composing the work in 1903, completing it in 1910. The violin and piano reduction was published in 1913 and is a technically demanding virtuoso piece, full of fiery passages, well-crafted rhythmic patterns and intricate melodic lines.

Chant du soir, Op. 7, for violin (or English horn) and piano, is an early work, composed in 1895 (it is usually performed in a later revised version), when Schmitt was in his mid-twenties and is dedicated to the distinguished Belgian violinist, composer and concertmaster of the Orchestre Colonne, Armand Parent (1863–1934). It begins with a Debussian modal subject, mystical, “oriental” and rhapsodic in character, and gradually evolves into an apocalyptic nocturnal testimony.

Completed in 1947, *Habeyssee, Op. 110*, for violin and

piano, belongs to the late Schmitt masterpieces, (it also exists in a version for violin and orchestra). Most probably inspired by an Islamic legend, it is in three movements (A, B and C). Movement A (*assez animé*), dedicated to his friend François d'Albert, explores syncopated rhythmical patterns, quasi-Bachian counterpoint and *cantando* melodic passages. Movement B (*un peu attardé*) is dedicated to the famous photographer Boris Lipnitzki (1887–1971), who had photographed many legendary personalities from the world of arts and entertainment of his time, including Schmitt. It begins in an atmosphere of relative calmness and soon changes into an anguished mood of uncertainty that is underlined by sudden explosions of dynamics, a bold chromatic language and dissonant chord progressions. It offers an intense dialogue between the two instruments. The last movement C (*animé*), dedicated to Monique Jeanne, is lively, melodic, light and narrative in character. The violin and piano hold a dialogue that swiftly alternates between playful, crisp and lyrical moods.

The final work on this recording is the *Sonate libre en deux parties enchaînées (ad modum clementis aquae)*, Op. 68, for violin and piano, dedicated to Hélène Jourdan-Morhange (1888–1961), favourite violinist of Maurice Ravel (1875–1937), who also dedicated to her both his *Sonata for violin and cello* (1922), as well as his *Sonata for violin and piano* (1927). The *Sonate libre*, finished in 1919, soon after the First World War, is one of the best loved works by Schmitt. He began composing the score the previous year and completed it in the place that he had begun it, at Artiguemy, in the Hautes-Pyrénées, where he had his country retreat. The title is a *jeu de mots* referring to the daily newspaper *L'Homme libre*, founded in May 1913 by French president Georges Clemenceau (1841–1929),

which, after censorship and suspension, was given the new name *L'Homme enchaîné*. This marvellous bold diptych was first performed in March 1920 by Hélène Léon (violin) and Lucien Bellanger (piano) at a concert of the Société Musicale Indépendante.

The first movement (*lent sans exagération*) begins with a slow introduction and unfolds in a dark dreamy fairy-tale atmosphere, which includes a number of rhythmically energetic parts. The movement includes all the distinct qualities of Schmitt's writing, lyrical-rhapsodic narration, impressionistic use of harmonic language, sudden changes of dynamics and contrasting rhythmic patterns, well worked out counterpoint and subtle thematic transformation. The time signature alternates between 12/8, 9/8, 6/8, 3/4, 5/4, 4+2/4, 24/16 and 4/4, giving the movement an extra sense of pulse fluidity.

The second movement (*animé*), structurally developed in great detail, finds itself in a direct contrasting mood when compared to the first movement. The Mephistophelian character, full of rhythmic vitality, drive and motoric energy, is a tour de force for both instruments involved. If the first movement was a mystical dream, this is a frightening nightmare that tries to find solutions and ways of escape (it relates to the tragedies of the First World War). As in the first movement, also here we come across sudden changes of time signature, 3/8, 2/8, 5/8, 7/8, 4+2/4, 9/8 and 6/8. The rhapsodic character returns between fiery sections, in remembrance of the poetical mood and elements of the sonata's first movement. The work ends in an explosive atmosphere of demonic grandeur that finally finds the light of freedom and peace in the last bars of the score.

Constantine P. Carambelas-Sgourdas

Beata Halska

Born in Poland, Beata Halska has chosen France as her adoptive homeland. She has achieved a considerable international reputation in concerts and chamber music, and for her performances of rarely heard works and world premières. Her artistic development has been strongly influenced by the teachings of Yehudi Menuhin, Jurij Jankielewicz, Sándor Végh and Henryk Szeryng, among others. She was awarded First Prize in Jean Fournier's class at the CNSM in Paris and First Prize at the Curci International competition in Naples, and was also a prize-winner in important international competitions in Brescia, Vercelli and Freiburg. She has appeared as guest soloist at a number of major festivals in Menton, Paris and Reims, as well as at the Théâtre des Champs-Élysées, the Opéra Comique, the Salle Gaveau, the Leipzig Gewandhaus and major venues in Brescia, Milan, Lisbon, Warsaw and Tokyo. She has appeared with major orchestras in Salzburg, Milan, Porto, Bucharest, Kraków and Warsaw. She boasts an unusual and wide-ranging discography which has been well received by the international press (*The Strad*, *Diapason*, *Le Monde de la Musique*). Beata Halska is a member of The Academy of Sciences and Arts of Versailles and a laureate of the Fondation de France and the Menuhin Foundation.

Photo: Marielle Le Monnier

Claudio Chaiquin

French-Argentine pianist Claudio Chaiquin was born in Buenos Aires, where he studied at the Conservatorio Manuel de Falla with Dora Castro, a former pupil of Walter Gieseking. He was a prize-winner at the Young Soloists Competition of Radio Nacional Argentina. On the advice of Magda Tagliaferro he moved to Europe, continuing his studies in Paris under Dominique Merlet and Marie-Claude Équoy. Success in the Claude Kahn Competition led to an appearance as soloist at the Palais d'Unesco in 1987. In 1989 he became an assistant to Aquiles delle Vigne, who introduced him to the Arrau technique. In the same year he was awarded the Diplôme Supérieur d'Exécution of the Ecole Normale Alfred Cortot in Paris. In 1991 he won First prize in the Caltanissetta Vincenzo Bellini International Competition, and in 1993 was awarded the coveted diploma of the Rotterdam Conservatorium. He has performed in most of the major cities of the world, and appeared with leading orchestras and distinguished conductors. Well known as a teacher, he is a regular member of juries for national and international piano competitions. Claudio Chaiquin is a Chevalier des Arts et Lettres and a laureate of the Cziffra Foundation, Senlis.

Florent Schmitt (1870–1958)

Œuvres pour violon et piano

Florent Schmitt, l'un des compositeurs les plus originaux et prolifiques qu'ait connu l'école de musique française de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, naquit dans une famille de mélomanes et fut encouragé sur la voie de la musique dès son plus jeune âge. Après avoir entamé ses études au Conservatoire de Nancy sous la houlette de Henri Hess (1841–1908 ?), qui lui enseigna le piano, et de Gustave Sandré (1843–1916), qui lui appris l'harmonie, il devint l'élève d'André Gédalge (1856–1926), de Gabriel Fauré (1845–1924), de Jules Massenet (1842–1912), de Théodore Dubois (1837–1924) et d'Albert Lavignac (1846–1916), illustres musiciens qui lui dispensèrent une éducation de haut niveau en solfège, harmonie, contrepoint, composition et piano. En 1900, il remporta le prestigieux Prix de Rome avec sa cantate *Sémiramis*. Il convient de noter que même s'il étudia auprès de Massenet, qui fut l'une des figures les plus importantes de l'histoire de l'opéra, lui-même ne composa jamais dans ce domaine. Schmitt était attiré par la plupart des autres formes classiques, et il composa dans la majorité des genres, y compris des œuvres symphoniques, des pièces chorales, des morceaux pour piano et une profusion d'ouvrages de chambre. Schmitt était un polymathe musical, compositeur, pianiste, organiste et professeur de musique ; il enseigna l'harmonie et fut directeur du Conservatoire de Lyon de 1922 à 1924 – ce fut d'ailleurs son seul emploi officiel. Il fut également critique pour la *Revue de France*, puis pour *Le Temps* (de 1919 à 1939), et en cette qualité, se signala par son intransigeance et son franc-parler, à l'instar d'Hector Berlioz pour une génération antérieure. Il avait beaucoup lu et adorait voyager ; il visita notamment l'Allemagne, la Scandinavie, l'Espagne, le Maroc, la Grèce et la Turquie (un long essai manuscrit détaillant son séjour en Grèce démontre qu'en plus de son esprit inquisiteur, il manifesta un enthousiasme juvénile en découvrant le pays des rêves et le berceau de la civilisation : *Voyage aux Météores – Monastères en l'air*, 1903, Collection de Manuscrits Musicaux de Constantin P. Carambelas-Sgourdas – Section des compositeurs français).

Ses pièces de chambre sont écrites dans un style très personnel. Montrant Schmitt sous son meilleur jour, elles sont à la fois saisissantes et d'une grande audace harmonique. En 1901, il composa une suite de quatre pièces pour violon et piano intitulée *Quatre Pièces pour violon et piano Op. 25*. L'ouvrage est dédié à son ami Maurice Caplet et comporte quatre mouvements au caractère bien distinctif. Le *Lied* initial rend hommage à l'art de la mélodie allemande du XIXe siècle, mais sous des dehors très français. Le piano accompagne une ligne de violon extrêmement expressive et cantabile dont la qualité lyrique est fortement soulignée. Le *Nocturne* qui suit, dédié à la fameuse violoniste italienne Teresina Tua (1867–1956, surnommée « l'ange du violon »), est un morceau évocateur qui rappelle la délicate atmosphère des œuvres de Fauré. Des arpèges de piano à 6/8 soutiennent la mélodie chantée par le violon. La troisième pièce est une *Sérénade* dédiée à Henri Schickel, à 3/8 et en mi majeur, au caractère léger, dansant et très optimiste. La dernière pièce, une *Barcarolle* dédiée à Luigi Monachesi, est à 3/4 (*presque lent*). Son écriture délicate et raffinée (de chaleureux arpèges et des harmonies chromatiques) évoquent l'atmosphère vénitienne des eaux, de l'amour et de la jeunesse.

Le *Scherzo vif Op. 59* est dédié à Firmin Touche (1875–1957), premier violon de l'Orchestre Colonne et professeur au Conservatoire de Paris, père de Jean-Claude Touche (1926–1944, organiste, chef d'orchestre, compositeur et improvisateur de génie trop tôt disparu). Ce morceau existe à la fois dans une version orchestrale et dans une réduction pour violon et piano. Schmitt s'attela à sa composition en 1903 et l'acheva en 1910. La réduction pour violon et piano fut publiée en 1913 ; c'est une pièce virtuose d'une grande difficulté technique, pleine de passages enfiévrés, de dessins rythmiques bien tournés et de lignes mélodiques complexes.

Le *Chant du soir Op. 7* pour violon (ou cor anglais) et piano est une œuvre de jeunesse généralement exécutée dans une version révisée ultérieure. Schmitt la composa en 1895 alors qu'il avait environ vingt-cinq ans, et il la dédia

à l'éminent violoniste et compositeur belge Armand Parent (1863–1934), qui était aussi premier violon de l'Orchestre Colonne. Le morceau débute sur un sujet modal au caractère mystique, « oriental » et rhapsodique rappelant Debussy, et il évolue progressivement pour devenir un témoignage nocturne apocalyptique.

Achévé en 1947, *Habeyssee Op. 110* pour violon et piano est l'un des chefs-d'œuvre de la maturité de Schmitt, et existe aussi dans une version pour violon et orchestre. Très probablement fondé sur une légende islamique, il s'articule en trois mouvements, A, B et C. Le mouvement A (*assez animé*), que Schmitt dédia à son ami François d'Albert, explore des dessins rythmiques syncopés, un contrepoint quasi-digne de Bach et des passages mélodiques *cantando*. Le mouvement B (*un peu attardé*) est dédié au célèbre photographe Boris Lipnitski (1887–1971), qui avait immortalisé de nombreuses personnalités légendaires du monde des arts et du divertissement de son époque, Schmitt y compris. Il commence dans une atmosphère relativement paisible et adopte rapidement un caractère angoissé pétri d'incertitude, souligné par de soudaines explosions de dynamiques, un langage chromatique audacieux et des progressions d'accords dissonants. On y entend les deux instruments se livrer à un échange très intense. Le dernier mouvement, C (*animé*), dédié à Monique Jeanne, est vif, mélodique, léger et narratif. Le violon et le piano mènent un dialogue qui fait rapidement alterner enjouement, tension et lyrisme.

Le dernier morceau du présent enregistrement est la *Sonate libre en deux parties enchaînées (ad modum clementis aquae) Op. 68* pour violon et piano, dédiée à Hélène Jourdan-Morhange (1888–1961) ; celle-ci était la violoniste préférée de Maurice Ravel (1875–1937), qui lui dédia également sa *Sonate pour violon et violoncelle* (1922) et sa *Sonate pour violon et piano* (1927). La *Sonate libre*, achevée en 1919 peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale, est l'une des œuvres les plus populaires de Schmitt. Il s'y attela l'année précédente et la termina là où il l'avait esquissée, à Artiguemy, dans les Hautes-Pyrénées, où il avait sa retraite campagnarde. Son titre est un jeu de mots qui fait référence au journal

L'Homme libre fondé en mai 1913 par le président français Georges Clémenceau (1841–1929) ; après s'être attiré les foudres de la censure et avoir vu sa parution interrompue, le journal fut rebaptisé *L'Homme enchaîné*. Ce merveilleux diptyque plein de hardiesse fut créé en mars 1920 par Hélène Léon (violon) et Lucien Bellanger (piano) dans le cadre d'un concert de la Société musicale indépendante.

Le premier mouvement (*lent sans exagération*) débute par une introduction lente et se déroule dans une atmosphère de conte de fées sombre et onirique qui comprend plusieurs segments débordants d'énergie rythmique. Le mouvement présente toutes les qualités qui distinguent le style de Schmitt : narration lyrico-rhapsodique, utilisation impressionniste du langage harmonique, changements de dynamique inopinés et dessins rythmiques contrastés, contrepoint très travaillé et transformation thématique pleine de subtilité. La mesure oscille entre 12/8, 9/8, 6/8, 3/4, 5/4, 4+2/4, 24/16 et 4/4, ce qui confère encore plus de fluidité à la pulsation du morceau.

Le second mouvement (*animé*), développé de manière extrêmement détaillée du point de vue structurel, apporte un contraste d'atmosphère direct par rapport au premier mouvement. Son caractère méphistophélique, doté d'une grande vitalité rythmique et de beaucoup d'énergie motrice, est un tour de force pour les deux instruments concernés. Si le premier mouvement était un rêve mystique, il s'agit là d'un épouvantable cauchemar qui tente de trouver des solutions et des échappatoires (il est lié aux tragédies de la Première Guerre mondiale). Comme dans le premier mouvement, nous avons aussi affaire ici à de brusques changements de mesure : 3/8, 2/8, 5/8, 7/8, 4+2/4, 9/8 et 6/8. Le caractère rhapsodique reparaît au milieu de sections enflammées, rappelant l'atmosphère et les éléments poétiques du premier mouvement de la sonate. L'ouvrage se conclut dans une atmosphère de grandeur démoniaque explosive qui finit par atteindre la lumière de la paix et de la liberté dans les dernières mesures de la partition.

Constantin P. Carambelas-Sgourdas
Traduction française de David Ylla-Somers

Florent Schmitt was one of the most original French composers of his generation, and his chamber music shows him at his most personal. *The Quatre Pièces, Op. 25* are evocatively lyrical while the *Scherzo vif* brims with intricate but fiery virtuosity. The *Sonate libre, Op. 68* remains one of his most admired works, a bold diptych with lyric rhapsody at its core but one that also evokes the tragedies of the First World War. The late masterpiece *Habeyssé, Op. 110* reveals the explosive power and subtle poetry of Schmitt's imagination.

**Florent
SCHMITT**
(1870–1958)

	Quatre Pièces, Op. 25 (1901)*	13:15
1	I. Lied	4:08
2	II. Nocturne	2:38
3	III. Sérénade	1:46
4	IV. Barcarolle	4:36
5	Scherzo vif, Op. 59, No. 2 (1913)*	5:36
6	Chant du soir, Op. 7 (1895)*	4:38
	Habeyssé – suite pour violon et piano, Op. 110 (1947)*	12:05
7	A. Assez animé	3:41
8	B. Un peu attardé	4:18
9	C. Animé	4:03
	Sonate libre en deux parties enchaînées (ad modum clementis aquae), Op. 68 (1919)	29:54
10	Lent sans exagération	11:37
11	Animé – Lent – Animé	18:14

* WORLD PREMIÈRE DIGITAL RECORDING
(Habeyssé: Version for violin and piano)

Beata Halska, Violin • Claudio Chaquin, Piano

Recorded at Studio de Meudon, Meudon, France, 18–19 February 2014
Producer: Association des Amis des Solistes de Versailles • Engineers & Editors: Cyril Coutand, Julien Bassères
Artistic director: Bernard Le Monnier • Booklet notes: Constantine P. Carambelas-Sgourdas
Publishers: P. Hurstel (tracks 1–4); Editions Salabert (5–6); Editions Durand & Cie (7–11)
Violin by Jean-Baptiste Vuillaume, 1835 • Cover photo: Terrance Emerson / Dreamstime.com

8.573169

DDD

Playing Time
65:43

© & © 2015
Naxos Rights US, Inc.
Booklet notes in English • Notice en français
Made in Germany
www.naxos.com