

FLORENT SCHMITT
© Photo Lipnitzki/Roger-Viollet

Includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

GRAND
PIANO

SCHMITT

COMPLETE ORIGINAL WORKS
FOR PIANO DUET AND DUO • 2

SUR CINQ NOTES, OP. 34

REFLETS D'ALLEMAGNE, OP. 28

8 COURTES PIÈCES, OP. 41

THE INVENCIA PIANO DUO

FLORENT SCHMITT (1870-1958)
COMPLETE ORIGINAL WORKS FOR PIANO DUET AND DUO • 2

SUR CINQ NOTES, OP. 34, FOR PIANO 4-HANDS
REFLETS D'ALLEMAGNE, OP. 28, FOR PIANO 4-HANDS
8 COURTES PIÈCES, OP. 41, FOR PIANO 4-HANDS

THE INVENCIA PIANO DUO

ANDREY KASPAROV, piano (primo: tracks 9-16 / secondo: tracks 1-8, 17-24)
OKSANA LUTSYSHYN, piano (primo: tracks 1-8, 17-24 / secondo: tracks 9-16)

Recording Dates: 18 May, 2011 (1-8), 4 June, 2010 (9-16) and 9 July, 2010 (17-24)
Recording Venue: Wilson G. Chandler Recital Hall, Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA
Publishers: Editions Max Eschig (1-8), Editions Salabert (9-16), Editions Heugel (17-24)

Producer: Andrey Kasparov
Engineer: L. Steven Latham
Editors: Andrey Kasparov and Oksana Lutsyshyn
Piano Technician: Henry Faivre
Piano: Steinway Concert Grand, Model D
Booklet Notes: Andrey Kasparov and Jerry E. Rife
French translation by David Ylla-Somers
German translation by Cris Posslac
Artists' photograph: Glen McClure

Cover Art: Gro Thorsen: "City to City, Frankfurt no. 9", oil on aluminium, 12x12 cm, 2011
www.grothorsen.com

THE INVENCIA PIANO DUO
© Glen McClure

THE INVENCIA PIANO DUO

The Invencia Piano Duo has won high critical acclaim for its compelling interpretations of a vast and diverse repertoire. Hailing from Armenian and Ukrainian families, Andrey Kasparov and Oksana Lutsyshyn were educated at the Moscow State Conservatory before moving to Indiana University's School of Music in Bloomington to pursue advanced studies. They presently make their home in the United States and serve on the faculty at Old Dominion University in Norfolk, Virginia. Additionally, they are Artistic Co-Directors of the Norfolk Chamber Consort. Kasparov and Lutsyshyn are critically acclaimed recording artists. Both members of the duo are recipients of prestigious awards. Lutsyshyn was a prizewinner at the Vienna Modern Masters Third International Performers' Recording Awards Competition in 1997 and the William Kapell International Piano Competition in College Park, Maryland in 1990. As a result of the latter, she made her début at the Weill Recital Hall at Carnegie Hall. Kasparov won the Albert Roussel Prize at the Orléans International Piano Competition in 1998. In 1994 Kasparov gave the première of the newly discovered edition of Béla Bartók's *Piano Concerto No. 3*, revised by the composer himself. In addition to his career as a pianist, Kasparov is an active composer whose works have been published and recorded by the Kompozitor Publishing House in Moscow and the Atlantic Music Artist Agency in Kiev, among many others. His awards include a prize from the Sergey Prokofiev International Composition Competition in Moscow in 1997 for his *Piano Sonata No 2*.

"Few pleasures can compare with hearing unfamiliar music superbly played by an extraordinary pair of musicians [...] subtlety, drama and beauty in every selection."

– *Artsong Update* about Schmitt Complete Original Works for Piano Duet and Duo • 1 (GP621)

SUR CINQ NOTES, OP. 34 *

1	I. Ronde	16:14
2	II. Barcarolle	01:08
3	III. Mazurka	02:41
4	IV. BerceMENT	01:51
5	V. Danse pyrénéenne	02:41
6	VI. Mélodie	00:59
7	VII. Pastorale	03:24
8	VIII. Farandole	02:17
		01:13

REFLETS D'ALLEMAGNE, OP. 28

9	I. Heidelberg	23:40
10	II. Coblenz	02:43
11	III. Lübeck	03:09
12	IV. Werder	03:15
13	V. Vienne	02:45
14	VI. Dresde	03:04
15	VII. Nuremberg	02:10
16	VIII. Munich	03:11
		03:23

8 COURTES PIÈCES, OP. 41 *		19:13
17	I. Ouverture	02:36
18	II. Menuet	02:14
19	III. Chanson	02:45
20	IV. Sérénade	01:56
21	V. Virelai	01:11
22	VI. Boléro	03:18
23	VII. Complainte	03:16
24	VIII. Cortège	01:57

* World Première Recordings

TOTAL TIME: 59:07

seiner Freude an der Natur und der Architektur. In seiner Gesamtheit bildet das Opus 28 einen großen Bogen, der sich auf die äußerst energischen Pfeiler *Heidelberg*, *Wien* und *München* stützt. Die nostalgische Schönheit der Stadt *Lübeck* (III) und die pittoreske Flusslandschaft bei *Koblenz* (II) kontrastieren mit den turbulenten Straßen von *Heidelberg* (I), die Nachdenklichkeit in *Werder* (IV) und die abendliche Magie von *Dresden* (VI) werden durch das helle Tageslicht und den Trubel in *Wien* (V) voneinander getrennt. Dem gemächlichen Bummel durch die Altstadt und über den Marktplatz des malerischen *Nürnberg* (VII) folgt schließlich das halsbrecherische Tempo von *München* (VIII), das offenbar gerade in der Hauptverkehrszeit eingefangen wurde.

Die *Huit courtes pièces pour préparer l'élève à la musique moderne* op. 41 (1907/08) bilden den dritten Zyklus vierhändiger Klavierstücke, in denen Schmitt die oben beschriebene Fünftonmethode anwandte. Ganz offensichtlich sind in diesen »acht Stücke[n] zur Vorbereitung des Schülers auf die moderne Musik« die pädagogischen Absichten des Komponisten. Nach der neckischen *Ouverture*, die bei ihrem ersten *fortissimo* »nicht ohne einen gewissen Pomp« gespielt werden soll, macht Schmitt die Schüler der Reihe nach mit den verschiedenen Gattungen, Formen, Techniken und Ideen bekannt, die am Anfang des 20. Jahrhunderts *en vogue* waren. Klassisch-neoklassizistische Formen repräsentieren das *graziöse Menuet* und die augenzwinkernde *Sérénade*, während aus *Virelai* und *Complainte* (»Klage«) das wiedererwachende Interesse an der Alten Musik bis hin zum Mittelalter spricht. Der spanisch getönte *Boléro* und die russisch gewürzte *Cortège* verraten ausländische Einflüsse, während sich in dem modalen *Chanson* Schmitts französische Zeitgenossen wiederfinden.

Andrey Kasparov
Deutsche Fassung: *Cris Posslac*

Seit 1906 experimentierte Florent Schmitt mit einem kompositorischen Verfahren, bei dem er sich in melodischer Hinsicht grundsätzlich auf die ersten fünf Töne der diatonischen Leiter beschränkte. Hatte er diese fünftönigen Kombinationen erst einmal exponiert, so blieben sie unverändert, indessen diese selbstverordnete Beschränkung sich hinter einer Fülle anderer Mittel versteckte. Diese Methode wurde später auch von anderen Komponisten genutzt: Igor Strawinsky kam darauf 1917 in seinen *Fünf leichten Stücken* zu vier Händen und 1921 in den *Fünf Fingern* für einen Spieler zurück.

Sur cinq notes («Über fünf Töne») op. 34 aus dem Jahre 1906 sind die ersten von insgesamt vier vierhändigen Kompositionen, die sich dieses Prinzips bedienen. Den Auftakt bildet die lebhafteste, humorvolle *Ronde*, deren lichte, elastische Thema an Michail Glinkas *Kamarinskaja* erinnert. Danach folgen als eine Art »Untergruppe« die delikatsten, chopinesk angehauchten Sätze *Barcarolle*, *Mazurka* und *Bercement* mit ihren subtilen Schattierungen und zarten Nuancen. In der *Danse pyrénéenne* kommen dann wieder rhythmischer Elan und verspielter Humor zu ihrem Recht, worauf die chansonhafte *Mélodie* einige harmonische Wendungen und Weisen der populären Musik vorwegnimmt. Die anschließende *Pastorale* erinnert mit ihrem wiegenden, beinahe schwerelosen Gang an die rhythmischen Modi, die man in der französischen Polyphonie des Mittelalters findet. Eine synkopierte, harmonisch interessante *Farandole* bringt das Opus 34 zu einem begeisternden, rauschenden Ende.

Die *Reflets d'Allemagne* op. 28 hob Florent Schmitt im Jahr nach ihrer Entstehung (1905) zusammen mit Maurice Ravel aus der Taufe. 1932 verwandelte er das Werk in ein Ballett, bevor er die vierhändige Fassung auf eine amerikanische Tournee mitnahm, die wesentlich zur Verbreitung und Bekanntheit des Werkes beitrug. Die acht Walzer zeigen einen weitaus freizügigeren Umgang mit der Melodik als die Sätze *Sur cinq notes*: Die »Reflexionen aus Deutschland« sprechen eindeutig von der dichterischen Begabung und Reiselust des Komponisten sowie von

FLORENT SCHMITT (1870-1958) COMPLETE WORKS FOR PIANO DUET AND DUO • 2

French music during the late Romantic period and early years of the twentieth century consisted of such an imposing collection of individual styles that, as a school, it defies definition. Composers from this era, notably Fauré, Massenet, Bizet, Roussel, Ravel, Debussy, Satie, Saint-Saëns, Poulenc, Milhaud, and Chabrier, each made lasting contributions to the French sound and influenced musicians of the next generation. Florent Schmitt stands more boldly toward the fringe of this group, for his compositions are not easily categorized, and his compositional ethos, based on the requirements of the music or on the literary, historical or geographic source of inspiration, varied more in style than that of his contemporaries. From the age of seventeen, when he devoted himself to a career in music, Schmitt maintained his French musical lineage, incorporating as its essential element what he called "seductive harmony". Yet his individual musical language gathered energy from all that he experienced. In spite of his connections to the music of his countrymen, Schmitt's music avoids easy classification. He has been labelled a product of German romanticism, French sensibilities, exotic locales, Russian experimentalism, and orientalisms. In reality he is an independent, creative force to be reckoned with; one who made authentically original contributions to twentieth-century music.

Born in Blâmont (Lorraine) in 1870 during the Franco-Prussian war, Schmitt studied piano and harmony at the Nancy Conservatoire where he prepared the entrance examination to the Paris Conservatoire. Work in Paris brought him into a circle of influential master teachers including André Gédalge (counterpoint and fugue), Albert Lavignac (musicology) and composers Théodore Dubois, Jules Massenet, and, upon fulfilling his required military service, Gabriel Fauré. In 1900, after four previous attempts, Schmitt won the coveted Prix de Rome composition competition which allowed him four years of untroubled artistic growth. Rather

than staying in Rome to compose, as expected to, he travelled extensively to the Mediterranean countries, Islamic Turkey, western Asia, northern Europe, and back to the fertile creative atmosphere of Paris, gleaning influences along the way. In fact, mail from the Parisian officials asking for updates on his work pursued him from city to city. His most important works from this period reflect his extensive travels and experiences. Schmitt loved travel his entire life. His last passport, issued two years before his death at the age of 87, contains no fewer than 41 visa stamps. When he did return to Rome he would often try out his new compositions, playing four-hand piano pieces with his close friend André Caplet at the Villa Medici.

Schmitt's career as a composer was firmly established before World War I by his large-scale works for orchestra. *Psaume XLVII*, his most important Rome *envoi*, and *La Tragédie de Salomé* are works that received critical acclaim, multiple performances and are still performed today. Most of his compositions from this period were for piano, however, and many were orchestrated after the War. With Ravel, he was a founding member of the Société Musicale Indépendante, and after the War he remained, for ten years, the foremost French music critic at *Le Temps*, the newspaper of record in Paris. He became the director of the Academy of Music at Lyon, and was elected to Dukas' seat at the prestigious Institute of France, winning out over Stravinsky. Musically, Schmitt is grouped with Debussy and Ravel as the most influential French composers of their time.

Schmitt's music shows great originality, humour, a brilliant understanding of form and counterpoint, and a mastery of all genres except opera. He wrote essential works in the areas of stage music, chamber music, solo piano, ballet, sacred music, and made pivotal contributions to early band music (*Dionysiaques*) and film scores (*Salammbô*). His orchestral palette rivals that of Rimsky-Korsakov and Ravel. Florent Schmitt was among the first twentieth-century composers to write for harpsichord and was known for his exquisite choral writing. Much of his music is concentrated and rich, and all of it tends to be pianistic in conception. He wrote

oder vier Händen, die oftmals hohe technische Ansprüche stellen. Vielfach ist der Soloklavierpart auf drei oder sogar vier Systemen geschrieben – »alle Hände voll Klavier«, wie er sagte. Diese Aufnahmen enthalten viele Beispiele für seinen virtuosen Klaviersatz.

In mehr als sechzig kreativen Jahren brachte Florent Schmitt ein Œuvre von ungewöhnlicher Reichhaltigkeit und Vielfalt zu Papier. Zwar sind weite Teile seines Schaffens in Vergessenheit geraten, doch in ihrer kühnen, farbigen Diktion spiegelt sich ohne Frage eine der aufregendsten, lebendigsten Phasen der französischen Musikgeschichte. Was auf klassischen Formen basiert, ist von überzeugender Kühnheit, elementarer Intensität und mutiger Harmonik durchglüht. Während sich in diesen Werken einerseits viele ältere Leistungen niedergeschlagen haben, war Schmitt andererseits für seine Zeitgenossen und Schüler ein überaus geachtetes und beachtenswertes Vorbild, das sich durch die Stärke seiner Persönlichkeit und einen persönlichen, nonkonformen Weitblick den Respekt der folgenden Generation erwarb. Seine Musik hat ihre Wiederentdeckung verdient – und das ist das vornehme Ziel dieser wichtigen Einspielungen.

Jerry E. Rife

Deutsche Fassung: Cris Posslac

Maurice Ravel gehörte er zu den einflussreichsten französischen Komponisten der Zeit.

Florent Schmitt hat sich mit allen musikalischen Gattungen außer der Oper beschäftigt und dabei stets eine große Originalität, einen bemerkenswerten Humor und eine meisterhafte Beherrschung von Form und Kontrapunkt an den Tag gelegt. Bedeutende Bühnen- und Kammermusiken, Klavierstücke, Ballette und geistliche Werke sind ebenso zu nennen wie das, was er an wichtigen Stücken für Blaskapellen (*Dionysiaques*) und den frühen Film (*Salambô*) verfasste. Er verstand sich auf vorzügliche Chorsätze, und seine orchestrale Palette kann mit den instrumentalen Farben eines Nikolai Rimsky-Korssakoff oder Maurice Ravel wetteifern. Zudem war er einer der ersten Komponisten des 20. Jahrhunderts, die wieder für Cembalo schrieben. Viele seiner Schöpfungen sind ebenso prächtig wie konzentriert, und fast alles ist vom Klavier her konzipiert. Schmitt schrieb schwelgerische Melodien, die er im Verlauf eines Werkes für gewöhnlich ausführliche Entwicklungen durchleben ließ. Er ist ein Pionier auf dem Gebiete des Rhythmus. Energisch und oft polymetrisch ist seine Musik, die sich durch große, dynamische und gewaltige Steigerungen auszeichnet. Die Harmonik ist teils scharf dissonant, dann wieder opulent und sinnlich – je nach den Orten oder literarischen Quellen, die es zu beschwören galt. Der fleißige Komponist hinterließ allein 138 nummerierte Werke; sein gesamtes Œuvre beläuft sich auf mehr als 200 Stücke. Florent Schmitt war ein Meister der Miniatur und des Massiven gleichermaßen. Eines seiner letzten Werke, die komplexe und kraftvolle Symphonie Nr. 2 op. 137, wurde zwei Monate vor seinem Tode aufgeführt. Schmitt erhielt danach stehende Ovationen.

Wenngleich sich Schmitt nicht als Konzertpianist verstand, so war er doch in der Lage, seine eigene Klaviermusik auszuführen, womit er gewiss zu einer musikalischen Elite gehörte. Mit dem typisch sarkastischen Humor, der ihn sein Leben lang begleitete, bezeichnete er das Instrument als einen »bequemen, aber enttäuschenden Ersatz« für das Orchester. Dennoch schrieb er eine Fülle an Stücken für Klavier zu zwei

luxuriant melodies that he typically developed extensively throughout the work. He was a pioneer in rhythmic empowerment, writing in an energetic often polymetrical style that matched perfectly the dynamism and powerful grandiloquence of his climactic moments. At times Schmitt's harmonies are biting dissonant or opulent and sensual, evocative of a place or literary source. He was prolific, with 138 opus numbers and over two hundred works in total. Schmitt is equally a master of the miniature and the massive. His final work, a complex and vast *Second Symphony*, was given its première two months before his death. Schmitt was there to receive the standing ovation.

Although Schmitt would not consider himself a concert pianist, he could play the piano music he wrote, which certainly places him among an elite group of performers. In characteristic acerbic humour that characterized his entire life, he called the piano a "convenient but disappointing" substitute for the orchestra. Yet he composed a great deal for solo piano and for piano, four hands. This music places great demands on the pianist. Often, the solo piano part is written on three or even four staves – "fistfuls of piano" – as he put it. These recordings bear ample witness to his virtuosic piano writing.

With a creative output of over sixty years, Florent Schmitt bequeathed an oeuvre as rich and as varied as any composer's. Although his music has become obscure, it stands as a bold and colourful depiction of what is surely the most vibrant and exciting period in the history of French music. Predicated on classic formalism, his music shimmers with bold conviction, elemental intensity and fearless harmonic vocabulary. It is at once a distillation of much of the music which preceded Schmitt, who became a highly-respected and visible rôle model for his contemporaries and students, and achieved the respect of the next generation through the strength of his personality and a personal vision of nonconformity. His music deserves rediscovery – a noble goal of these important recordings.

Jerry E. Rife

Beginning in 1906, Schmitt experimented with a method of composition based strictly on the first five pitches of a diatonic scale in melody. Once introduced in a particular movement, each five-note set would remain unchanged, with the composer masterfully disguising this self-imposed limitation by a variety of other available means. This approach later proved to be very useful for numerous others, including Stravinsky in both his *Five Easy Pieces* for piano duet (1917) and *The Five Fingers* for piano (1921).

Sur cinq notes (On Five Notes), Op. 34 (1906), is first among four duets based on the aforementioned principle. The composition opens with the lively and humorous *Ronde*, featuring a bright, bouncy theme that calls to mind Glinka's *Kamarinskaya*. In contrast, a delicate Chopinesque sub-cycle of *Barcarolle*, *Mazurka* and *Bercement* brings out subtle shadings and a gentle touch. Rhythmic vigour and playful humour return in *Danse pyrénéenne*, which is followed by the chanson-like *Mélodie* anticipating some tunes and harmonic turns in popular culture. The ensuing *Pastorale* has a swaying, even-keeled feel reminiscent of the rhythmic modes of Medieval French polyphony. Syncopated and harmonically intriguing, *Farandole* carries the piece to an exciting and rousing close.

Reflets d'Allemagne (Reflections of Germany), Op. 28 (1905), was given its première in 1906 by Maurice Ravel together with the composer himself. Schmitt transformed this work into a ballet by 1932 and subsequently included the duet version in his American tour's programme, thereby contributing to its wider publication history and notoriety. Featuring a much freer approach to melody than *Sur cinq notes*, these eight waltzes unmistakably reveal the composer's poetic gift and penchant for travel, as well as his admiration of nature and architecture. *Reflets d'Allemagne's* overall structure is shaped as a large arch, with the highly energetic *Heidelberg*, *Vienne*, and *Munich* positioned at the beginning, middle and end. The nostalgic beauty of *Lübeck* and the picturesque river views of *Coblentz* contrast with the boisterous streets of *Heidelberg*. *Werder's* reflective character and *Dresde's* magic

der Hauptstadt brachte ihn in einen Kreis einflussreicher, meisterhafter Lehrer wie André Gédalge (Kontrapunkt und Fuge) und Albert Lavignac (Musikwissenschaft). Dazu kamen als Komponisten Theodore Dubois und Jules Massenet, bevor Schmitt nach der Ableistung seines Militärdienstes auch von Gabriel Fauré unterwiesen wurde. Nach vier vorherigen Versuchen erhielt er im Jahre 1900 den begehrten *Prix de Rome*, der ihm vier sorgenfreie Jahre der künstlerischen Entwicklung bescherte. Anstatt jedoch in Rom zu verweilen und dort zu komponieren, wie man das von ihm erwarten durfte, unternahm er ausgiebige Reisen im Mittelmeerraum, in die islamische Türkei, nach Kleinasien und Nordeuropa, bevor er sich in die überaus fruchtbare Atmosphäre von Paris begab. Während er allenthalben Eindrücke sammelte, verfolgte man ihn von Stadt zu Stadt mit offiziellen Schreiben, um Erkundigungen über den Fortgang seiner Arbeit einzuziehen. Die wichtigsten Werke dieser Zeit sind Reflexionen dieser ereignisreichen Reisen, in denen sich bereits seine lebenslange Wanderlust erkennen ließ: Der letzte Reisepass, den man Schmitt zwei Jahre vor seinem Tode – er starb am 17. August 1958 in Paris – ausgestellt hatte, enthält nicht weniger als 41 Visa. Wenn er nach Rom zurückkehrte, probierte er in der Villa Medici viele neue Kreationen mit seinem engen Freund André Caplet in vierhändigen Fassungen aus.

Durch großangelegte Orchesterwerke konnte Florent Schmitt vor dem Ersten Weltkrieg seine kompositorische Reputation festigen. Der *Psaume XLVII*, seine wichtigste Einsendung aus Rom, sowie *La Tragédie de Salomé* fanden bei der Kritik großen Anklang und werden bis heute noch aufgeführt. Der größte Teil des damaligen Schaffens besteht allerdings aus Klavierstücken, von denen nach dem Kriege etliche orchestriert wurden. Neben Maurice Ravel gehörte Schmitt zu den Gründungsmitgliedern der *Société Musicale Indépendante*, und nach dem Kriege war er für ein Jahrzehnt als einflussreicher Musikkritiker der führenden Pariser Zeitung *Le Temps* tätig. Er wurde als Nachfolger von Paul Dukas zum Mitglied des *Institute de France* gewählt (womit er den Vorzug vor Igor Strawinsky erhielt) und leitete als Direktor die Musikhochschule von Lyon. Nach Claude Debussy und

FLORENT SCHMITT (1870-1958)

SÄMTLICHE WERKE FÜR KLAVIER ZU VIER HÄNDEN UND ZWEI KLAVIERE • 2

Die französische Musik der Spätromantik und des frühen 20. Jahrhunderts war eine so imposante Kollektion individueller Stile, dass es nicht möglich ist, sie als »Schule« zu definieren. Gabriel Fauré, Jules Massenet, Georges Bizet, Albert Roussel, Maurice Ravel, Claude Debussy, Erik Satie, Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Emanuel Chabrier und andere leisteten ihre persönlichen Beiträge zur Musik des Landes und beeinflussten auf unterschiedliche Weise die nächsten Musikergenerationen.

Florent Schmitt ist da eher ein Außenseiter. Seine Kompositionen sind noch weniger leicht einzuordnen, da das kompositorische Ethos und die stilistischen Aspekte seines Schaffens, abhängig von musikalischen Erfordernissen beziehungsweise literarischen, historischen oder geographischen Inspirationsquellen, noch deutlicher als bei seinen Zeitgenossen variierten. Mit siebzehn Jahren schlug er eine musikalische Laufbahn ein, und fortan blieb er seiner französischen Abstammung treu – wobei er ein wesentliches Element seiner künstlerischen Herkunft nach eigenen Worten in einer »verführerischen Harmonik« sah. Seine individuelle Musiksprache bezog freilich Energie aus allem, was Schmitt begegnete: Sie erscheint wie ein Produkt der deutschen Romantik und der französischen Sinnlichkeit, ist von exotischen Regionen ebenso wie von den Experimenten der Russen und dem Orientalismus beeinflusst, und verrät doch in Wahrheit eine selbständige schöpferische Kraft, mit der zu rechnen war und die authentische, originelle Beiträge zur Musik des 20. Jahrhunderts leistete.

Florent Schmitt wurde am 28. September 1870, mithin während des preußisch-französischen Krieges, im lothringischen Blâmont geboren. Er studierte Klavier und Harmonielehre am Konservatorium von Nancy, wo er sich auf die Aufnahmeprüfungen des Pariser Conservatoire vorbereitete. Die Ausbildung in

at dusk are separated by the broad daylight and rapid action of *Vienne*. Finally, a leisurely stroll around *Nuremberg*, with its old town, market square and scenic views, is followed by the breakneck pace of *Munich*, evidently depicted during its rush hour.

Huit courtes pièces pour préparer l'élève à la musique moderne, Op. 41 (1907-1908), is third in the series of piano duets based on the five-note method of composition described in the opening paragraph. Schmitt wrote this work with apparent pedagogical objectives in mind, as evidenced by its elaborate title: *Eight Pieces to Prepare the Student for Modern Music*. Following the bantering *Ouverture* – the composer remarks "*non sans une certaine pompe*" (not without a certain pomp) – he gradually introduces the student to a variety of genres, forms, techniques and ideas that were in vogue in the first decade of the twentieth century. Neoclassical forms are represented by the graceful *Menuet* and tongue-in-cheek *Sérénade*, while *Virelai* and *Complainte* (Lament) signal an emerging interest in much older forms and styles, including Medieval among others. The Spanish-inflected *Boléro* and Russian-flavoured *Cortège* represent influences from abroad, with the modal *Chanson* pointing toward the music by Schmitt's French contemporaries.

Andrey Kasparov

FLORENT SCHMITT (1870-1958)
INTÉGRALE DES ŒUVRES POUR PIANO À QUATRE MAINS
ET POUR DEUX PIANOS • 2

Pendant la période romantique et les premières années du XXe siècle, la musique française réunissait un nombre si imposant de styles individuels qu'en tant qu'école, elle défiait toute définition. Les compositeurs d'alors, notamment Fauré, Massenet, Bizet, Roussel, Ravel, Debussy, Satie, Saint-Saëns, Poulenc, Milhaud et Chabrier, ont chacun marqué durablement les sonorités de leur pays et ont influé sur les musiciens de la génération suivante. Florent Schmitt se situe résolument en marge de ce groupe, parce qu'il n'est pas facile de ranger ses œuvres dans une catégorie précise, et parce que son ethos compositionnel, fondé sur les nécessités de la musique ou sur la source littéraire, historique ou géographique qui l'inspirait, a plus varié que celui de ses contemporains. Dès l'âge de dix-sept ans, lorsqu'il décida de se consacrer à une carrière de musicien, Schmitt fut fidèle à sa lignée musicale française, intégrant dans ses œuvres un élément essentiel qu'il dénommait « l'harmonie séductrice ». Cependant, son langage musical individuel puisait de l'énergie dans toutes ses expériences. Malgré les liens qui existent entre sa musique et celle de ses compatriotes, Schmitt échappe à toute classification hâtive. On lui a collé diverses étiquettes, l'assimilant au romantisme allemand, à la sensibilité française, à l'exotisme géographique, à l'expérimentalisme russe ou encore à l'orientalisme, mais en réalité, c'était un esprit indépendant, une force créative incontournable, quelqu'un qui par son authenticité et son originalité a grandement contribué à la musique du siècle dernier.

Né à Blâmont, en Lorraine, en 1870 pendant la guerre franco-prussienne, Schmitt prit des cours de piano et d'harmonie au Conservatoire de Nancy, où il prépara le concours d'entrée du Conservatoire de Paris. Ses études parisiennes l'amènèrent à fréquenter un cercle d'enseignants influents, y compris André Gédalge (contrepoint et fugue), Albert Lavignac (musicologie) et les compositeurs Theodore Dubois, Jules

et la vue pittoresque du fleuve dans *Coblentz* contrastent avec l'agitation des rues de *Heidelberg*. L'atmosphère songeuse de *Werder* et la magie de *Dresde* au crépuscule sont séparées par la lumière diurne et l'effervescence de *Vienne*. Enfin, une promenade paisible dans *Nuremberg*, avec sa vieille ville, son marché et son panorama, est suivie de l'allure effrénée de *Munich*, manifestement dépeinte pendant son heure de pointe.

Huit courtes pièces pour préparer l'élève à la musique moderne op. 41 (1907-1908) est la troisième des séries de pièces pour quatre mains fondées sur la méthode de composition à cinq notes décrite dans notre premier paragraphe. Comme l'indique le titre, Schmitt écrivit cet ouvrage dans un but pédagogique. Après le badinage de *l'Ouverture* – le compositeur note « *non sans une certaine pompe* » –, il présente progressivement à l'élève toute une gamme de genres, de formes, de techniques et d'idées en vogue durant la première décennie du XXe siècle. Les formes néoclassiques sont représentées par le gracieux *Menuet* et la *Sérénade* pince-sans-rire, tandis que le *Virelai* et la *Complainte* dénotent un intérêt naissant pour des formes et des styles bien plus anciens, certains remontant même au Moyen-Age. Le *Boléro* aux inflexions hispanisantes et le *Cortège* aux accents russes représentent les influences étrangères, la *Chanson* modale visant quant à elle la musique des contemporains français de Schmitt.

Andreï Kasparov
Traductions françaises de David Ylla-Somers

A partir de 1906, Schmitt s'essaya à une méthode de composition rigoureusement fondée sur les cinq premières notes d'une gamme diatonique mélodique. Une fois introduite dans un mouvement donné, chaque série de cinq notes doit demeurer inchangée, le compositeur dissimulant avec maestria cette limite qu'il s'est lui-même imposée grâce à tout un éventail d'autres procédés. Par la suite, cette approche s'est avérée très utile à de nombreux autres compositeurs, y compris Stravinsky, à la fois dans ses *Cinq pièces faciles* pour piano à quatre mains (1917) et dans *Les cinq doigts* pour piano (1921).

Sur cinq notes op. 34 (1906) est le premier de quatre morceaux à quatre mains qui reposent sur le principe susmentionné. Il s'ouvre sur la vive et spirituelle *Ronde*, qui présente un thème brillant et bondissant rappelant la *Kamarinskaya* de Glinka. Par contraste, un cycle secondaire délicat aux accents chopiniens – *Barcarolle*, *Mazurka* et *Bercement* – fait ressortir de subtiles nuances et un toucher plein de douceur. La vigueur rythmique et l'humour espiègle refont leur apparition avec la *Danse pyrénéenne*, qui est suivie de la chantante *Mélodie*, elle-même annonciatrice de diverses mélodies et tournures harmoniques de la culture populaire. La *Pastorale* qui suit est cadencée et équilibrée et fait penser aux modes rythmiques de la polyphonie médiévale française. Syncopée et harmoniquement déroutante, la *Farandole* mène le morceau à une conclusion électrisante et entraînante.

Reflets d'Allemagne op. 28 (1905) fut créé en 1906 par Maurice Ravel et le compositeur. Schmitt en tira un ballet en 1932 et fit figurer ensuite la version à quatre mains au programme de sa tournée américaine, contribuant ainsi à sa notoriété et à la plus large diffusion de sa partition. Avec une approche mélodique bien plus libre que *Sur cinq notes*, ces huit valse révèlent sans conteste le talent poétique du compositeur et son goût des voyages, ainsi que son admiration de la nature et de l'architecture. La structure globale de *Reflets d'Allemagne* forme une grande arche, avec les morceaux débordants d'énergie *Heidelberg*, *Vienne* et *Munich* situés au début, au milieu et à la fin. La beauté nostalgique de *Lübeck*

Massenet et, une fois que Schmitt eut accompli son service militaire obligatoire, Gabriel Fauré. En 1900, après quatre autres tentatives, il remporta le très convoité concours de composition du Prix de Rome, ce qui lui permit de nourrir sa créativité d'artiste pendant quatre ans sans avoir à se soucier de questions matérielles. Plutôt que de rester composer à Rome comme on l'attendait de lui, il parcourut longuement les pays méditerranéens, la Turquie islamique, l'Asie occidentale et l'Europe du Nord pour retrouver enfin, après s'être imprégné des influences les plus diverses, la féconde atmosphère créative parisienne. Entre-temps, il avait été poursuivi de ville en ville par des lettres officielles de Paris lui demandant où en était son travail. Ses œuvres les plus importantes de cette époque reflètent ses longs périple et ses expériences. Toute sa vie durant, Schmitt aima voyager. Son dernier passeport, émis deux ans avant sa mort, survenue alors qu'il avait 87 ans, ne contient pas moins de 41 tampons et visas. Une fois rentré à Rome, il lui arriva souvent de tester ses nouvelles compositions en les interprétant au piano à quatre mains avec son cher ami André Caplet à la Villa Médicis.

Avant la Première Guerre mondiale, la carrière de compositeur de Schmitt était déjà bien établie grâce à ses grandes pièces pour orchestre. Le *Psautre XLVII*, son « envoi » de Rome le plus substantiel, et *La Tragédie de Salomé*, deux ouvrages qui furent encensés par la critique, furent donnés à de nombreuses reprises et sont toujours exécutés à ce jour. Toutefois, la majorité de ses compositions de l'époque étaient destinées au piano, et nombre d'entre elles furent orchestrées après la guerre. Avec Ravel, il était membre fondateur de la Société musicale indépendante, et après la fin des hostilités, il demeura pendant dix ans le plus éminent critique de musique française des colonnes du journal parisien *Le Temps*. Il devint directeur du Conservatoire de Lyon, et occupa un fauteuil au prestigieux Institut de France, succédant à Paul Dukas et se voyant préféré à Stravinsky. Du point de vue purement musical, Schmitt est considéré avec Debussy et Ravel comme le compositeur français le plus influent de son époque.

La musique de Schmitt dénote une grande originalité, de l'humour, une lumineuse compréhension de la forme et du contrepoint, et une maîtrise de tous les genres en dehors de l'opéra. Il signa des œuvres essentielles dans les domaines de la musique de scène, de la musique de chambre, du piano soliste, du ballet, de la musique sacrée, et apporta des contributions fondamentales aux balbutiements de la musique d'ensemble (*Dionysiaques*) et de la musique de film (*Salammô*). Sa palette orchestrale n'a rien à envier à celles de Rimski-Korsakov et de Ravel. Florent Schmitt fut l'un des premiers compositeurs du XXe siècle à écrire pour le clavecin, et il était renommé pour son éblouissante écriture chorale. Une bonne part de sa musique est aussi dense qu'abondante, et à chaque fois, la conception de ses œuvres tend à être pianistique. Il écrivait des mélodies luxuriantes et avait l'habitude de les développer largement tout au long de chaque ouvrage. Il fut un pionnier de l'autonomisation rythmique, écrivant dans un style énergique souvent polymétrique qui correspondait parfaitement au dynamisme et à la puissante emphase de ses passages culminants. Les harmonies de Schmitt sont parfois âprement dissonantes ou encore opulentes et sensuelles, évocatrices d'un lieu ou d'une source littéraire spécifiques. Il fut prolifique, avec à son actif un catalogue fort de 138 opus et un total de plus de deux cents œuvres. Schmitt était aussi un maître de la miniature et du monumental. Son œuvre finale, une *Deuxième Symphonie* vaste et recherchée, fut créée deux mois avant sa mort. Schmitt était présent pour recevoir la standing ovation qui couronna cet événement.

Même si Schmitt ne se considérait sans doute pas comme un pianiste de concert, il était capable de jouer la musique qu'il écrivait pour le piano, ce qui le place certainement parmi une petite élite d'interprètes. Avec l'humour acerbe qui le caractérisa toute sa vie, il disait du piano qu'il constituait un substitut pratique mais décevant de l'orchestre. Il composa pourtant de nombreuses pages pour piano seul et piano à quatre mains. Cette musique est extrêmement exigeante pour l'interprète. La partie de piano seul est souvent écrite sur trois, voire quatre portées

– « des poignées de piano », comme il le disait. Les présents enregistrements témoignent amplement de la virtuosité de son écriture pianistique.

En plus de soixante années de créativité, Florent Schmitt nous a légué une œuvre riche et variée, comme n'importe quel autre grand compositeur. Bien que sa musique soit demeurée méconnue, elle illustre, à sa manière hardie et bigarrée, ce qui est sûrement l'une des périodes les plus mouvementées et passionnantes de l'histoire de la musique française. Reposant sur un formalisme classique, sa musique met en exergue une crâne conviction, une intensité élémentaire et un vocabulaire harmonique intrépide. Ayant d'emblée su distiller une grande part de la musique venue avant la sienne, Schmitt devint un éminent modèle pour ses contemporains et ses élèves, et sut gagner le respect de la génération suivante par la force de sa personnalité et de sa vision bien à lui de l'anticonformisme. Ses œuvres méritent d'être redécouvertes, et c'est là l'un des nobles objectifs de ces importants enregistrements.

Jerry E. Rife