

Les *Variations Goldberg* en noir et blanc

Depuis que je pense à jouer les *Variations Goldberg* à deux guitares, je les imagine en noir et blanc. Il ne s'agit pas de les jouer en essayant de restituer les couleurs d'époque, mais plutôt en essayant de saisir ce qui reste, ce qui résiste au temps.

Au départ, il y a un désir plus passionnel que raisonnable, une attirance vers quelque chose qui n'est pas a priori fait pour soi. Car, si le clavecin et la guitare ont quelque chose en commun dans la nature de leur courbe sonore, leurs possibilités respectives sont très différentes.

Nous avons donc voulu créer la rencontre entre notre instrument et le chef-d'œuvre. Et ce, sans jamais aller contre notre instrument : les tessitures, les tempos et les ornements ont été choisis pour leur faisabilité, leur efficacité, leur musicalité guitaristiques. Mais nous ne sommes jamais allés non plus contre l'œuvre, sa forme et sa nature intrinsèques.

L'idée de la transcription est une pratique d'époque. Nous reprenons à notre compte les idées initiées par la grande musicienne et musicologue américaine Rosalyn Tureck, qui disait que la musique de Bach, essentiellement abstraite, peut circuler d'instrument en instrument. Il existe de nombreux exemples montrant que Bach jouait lui-même ses propres pièces en variant l'instrumentarium, chaque version apportant son propre regard sur l'œuvre.

Travailler les *Goldberg* à deux implique, comme tout travail de musique de chambre, de s'imprégner d'un réflexe commun. Ainsi, sans trop discourir sur la forme ni sur notre « plan d'attaque », nous avons laissé, peu à peu, ces variations nous habiter. L'idée d'une homogénéité sonore n'a pas non plus été notre souci premier. Nous avons plutôt cherché à faire vivre harmonieusement nos différences.

La musique de Bach est une synthèse sublimée de toute la musique occidentale qui s'est faite avant lui. Et les *Variations Goldberg* sont un peu la synthèse géniale de l'art de Bach.

Si cette musique est si vivante, c'est parce qu'elle suscite autant l'envie de plonger dans l'époque de sa création pour approcher de la « vérité », que l'envie de se l'approprier et de continuer à rajouter des étages à cet édifice indestructible.

Sébastien Llinares

J. S. Bach, *Variations Goldberg* | transcription pour duo de guitares

Comme tant d'autres en son temps, Bach a beaucoup pratiqué l'adaptation et la transcription, de partitions de ses contemporains ainsi que de ses propres créations. Si sensible qu'il fût au « grain » des voix et des instruments, il n'en a pas pour autant hésité à faire subir à ses propres œuvres les métamorphoses propres à leur insuffler une vie nouvelle. Il est vrai que la densité et la rigueur de son

écriture contrapuntique se prêtent admirablement à des lectures autres, en des couleurs renouvelées pouvant en révéler des facettes jusqu'alors négligées. De même que *L'Art de la fugue*, les *Variations Goldberg* ont suscité bien des transcriptions. Or, des cordes pincées du clavecin à celles de la guitare la distance est moindre que celle du passage au piano ou à l'orgue, voire à un ensemble instrumental. Dans une unité de couleurs, les lignes acquièrent ici une autonomie de nuances que les seuls claviers du clavecin ne peuvent exprimer. Inépuisable richesse des chefs-d'œuvre...

Gilles Cantagrel

Sébastien Llinares

Après une formation classique, des études de musicologie et de jazz, il est remarqué à l'Académie Internationale de Musique de Cagliari (Sardaigne) où il obtient une bourse d'étude lui permettant d'intégrer la classe de Rafael Andia à l'École Normale Supérieure de Musique de Paris. Soutenu ensuite par la Fondation Zalesky, il obtient en peu de temps son diplôme supérieur de concertiste. Son professeur dit alors de lui : « Sébastien a un talent unique qui le place au niveau des plus grands. Une technique à toute épreuve, alliée à un son rare, donne à sa musique une force peu commune. Il montre une telle facilité qu'on n'a jamais l'impression d'effort, impression habituelle même chez les grands guitaristes. » Aujourd'hui, Sébastien Llinares visite le répertoire en cherchant la voie d'un nouveau romantisme où la clarté formelle, la conscience historique et la spontanéité tentent d'établir un dialogue entre les styles et les époques. Il joue une guitare moderne de concert du luthier Graham Caldersmith et une guitare baroque du luthier Charles Besnainou.

L'interprétation, les concerts

Il se produit régulièrement en récital en France et à l'étranger, notamment à la salle Cortot de Paris, au Cloître des Jacobins à Toulouse, à l'Institut Cervantes (Paris et Toulouse), au Téoatro Lirico de Cagliari (Sardaigne), à la Maison de l'UNESCO de Paris. Il est aussi invité dans des festivals tels que le Festival Radio France et Montpellier, le festival de musique contemporaine Novelum, le festival de musique baroque Passe ton Bach D'abord!, Les Notti Musicali (Italie).

Les musiques de chambre et d'ensemble occupent une place importante dans l'activité de Sébastien. L'Opéra Éclaté d'Olivier Desbordes l'a convié à la création de deux productions : l'opérette *La Belle de Cadix* avec l'orchestre de Saint-Céré, et *Cantares*, un récital de musique espagnole en compagnie de la chanteuse Sarah Laulan. Ces deux spectacles ont tourné dans de nombreux théâtres dans toute la France.

A l'occasion, il crée des spectacles particuliers comme avec le Serge Lopez Guitares Trio où il visite le répertoire de J.S. Bach vu par le prisme du flamenco ou encore pour l'édition 2013 du festival de Rabastens Chambre avec vues... où il conçoit un spectacle en quatuor de guitares et percussions consacré à la musique américaine.

Il crée le Duo Mélisande en compagnie du guitariste Nicolas Lestoquoy.

La composition et la transcription

Il débute sa carrière en se concentrant sur la création musicale et artistique de son temps et s'investit dans le milieu des musiques nouvelles. Il développe alors un projet où la guitare côtoie l'électronique, où l'improvisation se mêle à la composition. De 2002 à 2006, il crée ses compositions en France et en Europe à l'occasion de concerts, de performances ou d'installations sonores. Il intervient par exemple pour la Fondation Cartier pour l'art contemporain, La Cité de la Musique à Paris, pour le Théâtre Garonne, les festivals Printemps de septembre et Siestes électroniques à Toulouse, pour le Lieu Unique à Nantes et pour les festivals belges City Sonics et Empreintes Numériques. Tous les travaux liés à ce projet ont été édités et distribués par le label Nowaki.

Aujourd'hui, passionné par l'écriture, il compose ou transcrit des pièces inédites pour son instrument, avec la volonté d'ancrer le vocabulaire de la guitare contemporaine à la puissance expressive de la tradition guitaristique classique. Il a notamment enregistré et édité ses transcriptions de « Poema en forma de canciones » de Joaquín Turina, et fait la création de son premier quatuor avec percussions.

Les textes

Sébastien a publié de 2009 à 2011 des chroniques pour le mensuel *La Terrasse* et publie depuis régulièrement des articles, essais et chroniques musicales, notamment pour la revue *Guitare Classique*.

La pédagogie

Sébastien est professeur au Conservatoire Eric Satie du 7e arrondissement de Paris. Il tient également une classe au Conservatoire International de Musique de Paris.

La discographie

En 2011, la sortie de son disque consacré à Joaquín Turina sur le label Paraty a été chaleureusement saluée par la presse et le public.

Nicolas Lestoquoy

Nicolas Lestoquoy est un guitariste et compositeur né le 31 octobre 1982 à Lille.

A six ans, il commence son apprentissage auprès du guitariste, peintre et poète Xavier Descamps avec qui il forge son goût pour la musique classique à travers la guitare.

Quelques années plus tard, il obtient une médaille d'or au conservatoire de Lille dans la classe de Jean Philippe Gruneissen, son professeur.

Toujours guidé par la soif de découvrir les plus grandes pages de la musique classique, il entre à l'École Normale Supérieure de Musique de Paris pour travailler avec le maître Alberto Ponce. Avec ce dernier, Nicolas noue une relation privilégiée. Il sera son dernier élève à obtenir le Diplôme Supérieur de Concertiste. De cet enseignement riche et intense, Nicolas s'imprégnera tant de l'exigence musicale et technique que du respect des compositeurs et de l'humilité qui en découle.

Nicolas Lestoquoy met son talent au service de nombreuses musiques. Ainsi, en récital, il joue Jean Sébastien Bach, Mauro Giuliani, Emilio Pujol ou Francisco Tarrega ; en duo guitare et clarinette avec le Duo Aurora, il interprète des musiques contemporaines de Mark Houghton et Laurent Boutros ; en duo guitare et violon avec le Duo des Nuages, il visite les chefs d'oeuvre de Manuel de Falla.

Cette année, il s'intéresse particulièrement à la musique de chambre du XIXe siècle avec Denis Simandy (Cor Solo de l'Ensemble Musiques Nouvelles) et Berten D'Hollander (Flûte Solo de l'Ensemble Musiques Nouvelles). Avec ces musiciens, en duo ou en trio, il explore le répertoire lié à cette instrumentation spécifique.

En 2012, il répond à l'invitation du guitariste Sébastien Llinares et crée avec lui le Duo Mélisande.

Nicolas Lestoquoy exprime sa sensibilité de compositeur avec le quintette de jazz Swingin' Partout. Avec ce jazz band, il participe à la création d'un spectacle autour des musiques de Liszt, Bazzini, Monti, Vecsey, arrangées pour quintette, et ponctuées par des poèmes Tziganes contés par Francis Perrin. Ils ont déjà produit trois disques. Le prochain sortira en 2013.

Nicolas Lestoquoy se produit entre cinquante et soixante fois par an depuis 2008 sur des scènes très variées (Salle Cortot, Cirque d'hiver, Pavillon Baltar, Elysée Montmartre, Espace Bernanos, Hotel Concorde, Festival Lille Clef De Soleil, Festival Django Liberchies, Festival Jazz en Touraine en France, en Grèce, en Belgique ou en Suisse...)

Nicolas est professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Douai où il assiste Madame Delphine Bertrand. Il est aussi directeur de sa structure le Centre des Musiques Classiques et Actuelles. Il est professeur lors des «Masterclass au Chateau» fondé par Denis Simandy qui se déroule chaque année en avril dans le chateau de Chabenet.

The *Goldberg Variations* in black and white

Since thinking about playing the Goldberg Variations with two guitars, I imagined them in black and white. It's not a matter of playing with the intent of restoring the colors of an epoch, but rather to capture what remains, what resists time.

Initially there was more of a passionate desire than intellectual, an attraction towards something that, on the face of it, wasn't meant for one to do. Because even if the harpsichord and guitar do have something in common in the nature of their sound curve, the respective possibilities are very different.

We therefore wanted to create an encounter between our instruments and the work of art without ever going against their nature. So we chose the ranges, tempos, and the ornaments for their feasibility, efficiency, and guitar-like musicality. And we have never played against the piece either, keeping its intrinsic form and nature.

The idea of the transcription was customary of the time period. We carried out the ideas initiated by the great American musician and musicologist Rosalyn Tureck, who said that Bach's music, essentially abstract, can circulate from instrument to instrument. A number of examples exist showing that Bach himself played his own pieces on various instruments, with each version bringing its own interpretation to the work.

Working together on the *Goldberg Variations*, as with all chamber music, involved the two of us to acquire a common reflex. So in this way, without going into too much detail about the form or line of approach, we let these variations inhabit us little by little. The idea of having a uniform sound wasn't our first concern. Rather we looked to bring our differences to life harmoniously.

Bach's music is a refined synthesis of all occidental music that had been created before him. And the *Goldberg Variations* are a brilliant synthesis of Bach's work of art.

If this music is so lively, it is because it arouses the desire to dive into the era of its creation to get closer to the "truth" as much as the desire to capture it and to continue to add to this indestructible edifice.

Sébastien Llinares

J. S. Bach's *Goldberg Variations* | transcription for guitar duet

Like many others during his time, Bach very often practiced adaptation and transcription of sheet music by his contemporaries as well as his own works. Although sensitive to the texture of voices and instruments, he didn't hesitate to have his own work undergo a metamorphosis proper to breathe new life into them. It is true that the density and the rigor of his contrapuntal writing lend themselves to other

interpretations, into renewed colors which are able to reveal, up to that point, neglected facets. Like *The Art of fugue*, the *Goldberg Variations* have also led to many transcriptions. However, from the picked strings of the harpsichord to the guitar, the distance is minor compared to the one between the piano and the organ, or even among an instrumental ensemble. In a unity of colors, the lines acquire an autonomy of nuances here that the harpsichord keys alone couldn't express. Inexhaustible treasures of masterpieces...

Gilles Cantagrel

Sébastien Llinares

Biography

Following classical training and studies in musicology and jazz, Sébastien Llinares was noticed at the International Music Academy of Cagliari (Sardinia). As a result, he received a scholarship to join Rafael Andia's class at the *École Normale Supérieure de Musique in Paris*. Further supported by the Zalesky Foundation, he quickly obtained his *Diplôme Supérieur de Concertiste*. At this stage his professor commented that "Sébastien has a unique talent that puts him on a par with the greatest. A limitless technique allied with a remarkable sound give his music uncommon strength. He shows such facility that one never notices any effort, which is rare even among the greatest guitarists". Today, Sébastien Llinares explores the repertoire with the intention of creating a new contemporary guitar style, where formal clarity, historical onsciousness and spontaneity are allied in a dialogue between styles and epochs. He plays a modern concert guitar by the luthier Graham Caldersmith and a Baroque guitar by Charles Besnainou.

Performances

Sébastien Llinares regularly gives recitals in France and abroad, notably at the Salle Cortot in Paris, in the Jacobin Cloisters in Toulouse, at the Institut Cervantes (Paris and Toulouse), at the Téoatro Lirico of Cagliari (Sardinia), and at the UNESCO House of Paris. He has also been invited to festivals such as the Festival Radio France et Montpellier, the Novelum Contemporary Music Festival, the baroque festival *Passe ton Bach D'Abord!*, and the *Notti Musicali* (Italy).

Chamber music and ensemble music are major components of Llinares's work. Olivier Desbordes's Opéra Éclaté invited him to create two productions: the operetta *La Belle de Cadix* with the Saint-Céré orchestra, and *Cantares*, a recital of Spanish music with the singer Sarah Laulan. These two shows have toured throughout France.

On occasion he creates more unusual shows, such as a version of the J. S. Bach guitar repertoire revisited in Flamenco style with the Serge Lopez Guitares Trio, or the 2013 Festival of Rabastens Chambre avec vues, where he conceived a show for quartet of guitars and percussion dedicated to American music.

More recently, he formed the Duo Mélisande with guitarist Nicolas Lestoquoy.

Composition and transcription

From the very beginning of his career Llinares concentrated on composition, and plunged into the world of new music. He developed a project for guitar with electronics, which included both improvisation and composition. From 2002 to 2006, he premiered his compositions in France and Europe in the context of concerts, performance art and sound installations. He collaborated, for instance, with the Cartier Foundation for Contemporary Art, the Cité de la Musique in Paris, the Théâtre Garonne, the Printemps de septembre and Siestes électroniques festivals in Toulouse, the Lieu Unique of Nantes and the Belgian festivals City Sonics and Empreintes Numériques. All the works linked to these projects have been released by the record label Nowaki.

Today, passionate about extending the guitar repertoire, Llinares composes and transcribes unknown pieces for his instrument, in the goal of linking the vocabulary of contemporary guitar playing with the expressive power of the classical tradition. In particular, he has recorded and published his own transcriptions of Joaquin Turina's *Poema en forma de canciones*, and recently premiered his first quartet with percussion.

Writing

Between 2009 and 2011 Sébastien Llinares published a monthly column for the Parisian magazine *La Terrasse*. Since then he has regularly published articles, essays and musical editorials, notably for the French magazine *Guitare Classique*.

Pedagogy

Sébastien Llinares teaches at the *Conservatoire Erik Satie* in the 7th Arrondissement in Paris. He also teaches a class at the *Conservatoire International de Musique* in Paris.

Discography

Llinares's 2011 recording of Joaquin Turina's music on the Paraty label was warmly received by both the press and the public.

More information is available at www.sebastienllinares.wordpress.com

Nicolas Lestoquoy

Nicolas Lestoquoy is a guitarist and composer born on 31 October 1982, in Lille, France.

At the age of six, he began his musical apprenticeship with the guitarist, painter and poet Xavier Descamps, who forged his taste for classical music through the guitar. A few years later he obtained a Gold Medal at the Lille Conservatory, where he studied with Jean Philippe Gruneissen.

Guided by his thirst for discovering the masterpieces of classical music, he entered the *École Normale Supérieure de Musique* in Paris to work with maestro Alberto Ponce. He formed a privileged relationship with Ponce, and became the distinguished professor's last student to obtain the *Diplôme Supérieur de Concertiste*. From this rich and intense apprenticeship Nicolas learned as much about musical and technical requirements as he did about respecting composers and the humility this engenders.

Nicolas Lestoquoy performs a wide variety of music in different contexts: in solo guitar recitals he performs Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani, Emilio Pujol and Francisco Tarrega; as part of the Duo Aurora (guitar/clarinet) he interprets contemporary music by Mark Houghton and Laurent Boutros; with the Duo Nuages (guitar/violin), he visits the masterworks of Manuel de Falla.

At the moment, he is particularly interested in 19th century chamber music. With Denis Simandy (horn soloist with the *Ensemble Musiques Nouvelles*) and Berten D'Hollander (flute soloist with the *Ensemble Musique Nouvelles*), he explores the repertoire for duo and trio.

In 2012 he took up guitarist Sébatien Llinares's invitation to form the Duo Mélisande.

Nicolas Lestoquoy expresses his compositional talent with the Swingin' Partout jazz quintet. With this jazz band he created a show including music by Liszt, Bazzini, Monti, and Vecsey, arranged for quintet and interspersed by Romani poems recited by Francis Perrin. Swingin' Partout has produced three recordings, the next of which will be released in 2013.

Since 2008 Nicolas Lestoquoy has given between 50 and 60 recitals a year on a variety of stages, including the Salle Cortot, Cirque d'hiver, Pavillon Baltar, Elysée Montmartre, Espace Bernanos, Hotel Concorde, Festival Lille Clef De Soleil, Festival Django Liberchies, and Festival Jazz en Touraine in France, in addition to performances in Greece, Belgium and Switzerland.

Nicolas is a professor at the Conservatoire à Rayonnement Régional in Douai, where he assists Ms. Delphine Bertrand. He is also director of its Centre for Classical and Popular Music. He also teaches at the "Masterclasses au Château" founded by Denis Simany that take place every April at the Château de Chabenet, in the centre of France.

More information is available at www.nicolaslestouoy.com

Production: Paraty

Producer: Bruno Procopio

Balance Engineers and Editing: Julien Costa & Yannick Tournier

Graphic Design: Leo Caldi

Liner Notes: Sébastien Llinares & Gilles Cantagrel

Translations: Miyoko Caubet & Ivan Ilic

Photography: Nicolas Djavanshir

Paraty Productions

email: contact@paraty.fr

www.paraty.fr

www.duomelisande.com

Acknowledgments: Aurélie le Floch, Gilles Cantagrel, Charles Besnainou, Maurice Dupont, Jacques Carbonneaux, Françoise Levéchin, Miyoko Caubet, André Vigier-Latour, Sylviane Falcinelli, Vincent Mons, Rafael Andia, Maïlys Curan-Lestoquoy, nos familles et amis.

The Duo Mélisande performs on Caldersmith guitars.