

FLORENT SCHMITT
© Photo Lipnitzki/Roger-Viollet

Includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

GRAND
PIANO

SCHMITT

COMPLETE ORIGINAL WORKS
FOR PIANO DUET AND DUO • 1

TROIS RAPSODIES, OP. 53 • SEPT PIÈCES, OP 15 •
RHAPSODIE PARISIENNE

THE INVENCIA PIANO DUO

FLORENT SCHMITT (1870-1958)
COMPLETE ORIGINAL WORKS FOR PIANO DUET AND DUO • 1

TROIS RAPSODIES, OP. 53, FOR 2 PIANOS
SEPT PIÈCES, OP 15, FOR PIANO 4-HANDS
RHAPSODIE PARISIENNE, FOR PIANO 4-HANDS

THE INVENCIA PIANO DUO
ANDREY KASPAROV, piano
OKSANA LUTSYSHYN, piano

Recording Dates: 3 January 2010 (1-3), 5 January 2010 (4-10), 3 June 2011 (11)
Recording Venue: Wilson G. Chandler Recital Hall, Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA
Publishers: Editions Durand (1-3), Editions Leduc (4-10). *Rhapsodie parisienne* is unpublished.
Producer: Andrey Kasparov
Engineer: L. Steven Latham
Editors: Andrey Kasparov and Oksana Lutsyshyn
Piano Technician: Henry Faivre
Pianos: Steinway Concert Grands, 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: Paris no. 12, 12x12cm, oil on aluminium, 2011
www.grothorsen.com

THE INVENCIA PIANO DUO
© Glen McClure

TROIS RAPSODIES, OP. 53, FOR 2 PIANOS

1	No. 1. Française	21:54
2	No. 2. Polonaise	05:16
3	No. 3. Viennoise	09:05
		07:33

SEPT PIÈCES, OP 15, FOR PIANO 4-HANDS *

4	No. 1. Somnolence	32:20
5	No. 2. Souvenir de Ribeaupierre	03:16
6	No. 3. Scintillement	03:51
7	No. 4. Souhaits de jeune fille	03:21
8	No. 5. Promenade à l'étang	02:46
9	No. 6. Fête septentrionale	04:11
10	No. 7. Traversée heureuse	04:10
		04:33

RHAPSODIE PARISIENNE, FOR PIANO 4-HANDS *

11	Rhapsodie parisienne	06:12

* *World Première Recordings*

TOTAL TIME: 54:14

FLORENT SCHMITT (1870-1958)
COMPLETE ORIGINAL WORKS FOR PIANO DUET AND DUO • 1

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

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*.

durchsetzt ist. Gleich zu Beginn der *Somnolence* («Schläfrigkeit») hört man Schmitts reiche harmonische Palette. Original sind auch die breite Melodik des *Souvenir de Ribeaupierre*, in dem sich der Komponist an ein mittelalterliches Schloss aus seiner Heimatgegend erinnert, sowie die rhythmische Lebendigkeit der *Fête septentrionale*. Beide Pianisten haben zum Beispiel in *Scintillement* («Funkeln») hohe technische Ansprüche zu erfüllen, womit sie ganz direkt eine Linie fortsetzen, die mit Georges Bizet *Jeux d'enfants* («Kinderspielen») begonnen hatte.

Die *Rhapsodie parisienne* WoO (1900) ist eine von zwei unveröffentlichten Duokompositionen. Das heute in der französischen Nationalbibliothek aufbewahrte Manuskript enthält verschiedene Bleistifteintragungen, die darauf hindeuten, dass Schmitt das Stück eigentlich orchestrieren wollte. Das zweite Duett, die 1893 entstandene *Marche spectrale*, wurde hier nicht eingespielt, um dem Wunsche des Komponisten, der das Stück nicht publiziert wissen wollte, Rechnung zu tragen. Mit der Genehmigung von Annie Schmitt, der Enkelin des Komponisten, spielte das *Invenia Piano Duo* am 18. März 2011 in Culpeper, Virginia, die amerikanische Premiere der *Rhapsodie parisienne*. In ihrer überschwenglichen Energie und Brillanz lässt die Komposition an Chabriers Orchestersatz denken. Gleichermaßen faszinierend sind die vertrackten Polymetren und die kraftvolle dynamische Schluss-Steigerung, die bereits Ravels *La Valse* erahnen lässt. Dieser Merkmale wegen wurde die vorliegende Aufnahme auf zwei Klavieren gemacht.

Andrey Kasparov
Deutsche Fassung: Cris Posslac

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, gleaned 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

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 œuvre 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

Die vierhändigen Originalwerke für ein bzw. zwei Klaviere, die Florent Schmitt zwischen 1893 und 1912 verfasste, nehmen in dem gehaltvollen Œuvre des Komponisten einen besonderen Platz ein. Sie repräsentieren eine bunte Vielfalt an Stilen, Tendenzen und Techniken, die er eingehend auch auf andere Formen, Gattungen und Besetzungen übertrug. Beachtenswert ist allein schon die Menge dieser Klavierduos, die quantitativ wohl nur hinter den entsprechenden Werken Franz Schuberts zurückbleiben dürften.

Die *Trois rapsodies* op. 53 (1903–1904) gehören zu Schmitts bekannteren Klavierwerken. Robert und Gaby Casadesus setzten sich für diese Stücke ein und nahmen sie 1956 auch für eine LP auf. Die Rhapsodien sind in einem hochromantischen Stil geschrieben, wobei der Komponist die vielschichtigen Texturen und farblichen Möglichkeiten der beiden Klaviere in jeder Hinsicht ausnutzt. Trotz ihrer starken Kontrapunktik und bisweilen komplexen Harmonik verlieren die Werke niemals ihren gallischen Charme, Lyrik und Humor. Alle drei Sätze deuten auf eine bestimmte Nation oder Geographie: Die *Française* stellt zunächst den lebhaften Witz des französischen Geistes dar, bevor der melancholische Charakter der *Polonaise* wie eine Erinnerung an Frédéric Chopin wirken könnte und die *Viennoise* schließlich mit ihrer offensichtlichen Beziehung zum Wiener Walzer den Schlusspunkt setzt.

Die *Sept pièces* op. 15 (1899) bilden den ersten größeren Zyklus, den Schmitt dem vierhändigen Klavier zugeordnet hat. Die Gesamtanlage erinnert insofern an Robert Schumann, als auch dieser seine substantiellen Zyklen gern mit einem langsamen Satz beschloss. Verschiedene Einflüsse werden deutlich: Claude Debussy ist in *Souhaits de jeune fille* («Wünsche eines Mädchens») zu spüren, Edvard Grieg in der *Fête septentrionale* («Nordisches Fest») und Alexander Borodin in der *Traversée heureuse* («Glückliche Überfahrt»). Dessen ungeachtet zeigt sich eine selbständige, innovative Stimme – etwa dort, wo der Klaviersatz mit originellen harmonischen Überlagerungen und Gegenüberstellungen sowie von kühnen Farbvorstellungen

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

Written between 1893 and 1912, Schmitt's original works for piano duet and duo occupy a special place in his substantial oeuvre. These compositions represent an assorted array of styles, trends and techniques that he employed extensively throughout other forms, mediums and genres. Deserving of attention is the sheer volume of his piano duets, as Schmitt is probably second only to Schubert in terms of the overall quantity produced in this medium.

Trois rapsodies, Op. 53 (1903–1904), is among the better known piano works by Schmitt, championed by Robert and Gaby Casadesus, who recorded it on LP in 1956. The piece is conceived in the grand Romantic style, with the composer taking full advantage of the multilayered textural and coloristic possibilities of two pianos. Despite the intense contrapuntal writing and, at times, complex harmonic language, the work never loses its Gallic charm, lyricism and humour. Each of the three titles contains a national or geographical reference – *Française*, *Polonaise* and *Viennoise* – with a strong connection to the Viennese Waltz evident in the final rhapsody. Whereas the vigour and wit of the first rhapsody represent the French spirit, the melancholic character and melodic seductiveness of the second may be alluding to Chopin.

Sept pièces, Op. 15 (1899), is the composer's first large-scale cycle for piano duet. Overall, its structure is reminiscent of Schumann, with his predilection for concluding a substantial cyclical work with a slow movement. The influences of Debussy, Grieg and Borodin are discernible in *Souhais de jeune fille* (Wishes of a Girl), *Fête septentrionale* (Northern Festivity) and *Traversée heureuse* (Happy Crossing), respectively. Schmitt, nonetheless, emerges as an independent and innovative voice, infusing piano duet writing with original harmonic superimpositions and juxtapositions, as well as bold timbral ideas. His rich palette is audible straight away from the opening of *Somnolence*. The composer's originality also manifests itself in the melodic breadth of *Souvenir de Riveaupierre* (Memory of Riveaupierre – a Medieval castle near the province of his birth) and the rhythmic vitality of *Fête septentrionale*. Schmitt makes exceptional technical demands on both pianists, as for instance in *Scintillement* (Sparkling), thus directly continuing the lineage established in Bizet's *Jeux d'enfants* (Children's Games).

Rhapsodie parisienne, WoO (1900), is one of the two unpublished duets by the composer. Yet, the pencil markings in its manuscript, presently kept in the National Library of France, indicate that the piece was also to be orchestrated. The other duet, *Marche spectrale* (1893), is not included in this collection out of respect for Schmitt's wish not to publish the work. Granted permission from Mme. Annie Schmitt, the composer's granddaughter, the Invenca Piano Duo gave the American première of *Rhapsodie parisienne* in Culpeper, Virginia, on 18th March, 2011. The exuberant energy and brilliance of this composition evoke the manner of Chabrier's orchestral writing. Equally striking are *Rhapsodie parisienne's* intricate polymeters and intense dynamic development toward the coda that foreshadow *La valse* by Ravel. Owing to the above-mentioned characteristics, the present recording is made on two pianos.

Andrey Kasparov

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 (*Salammô*) verfasste. Er verstand sich auf vorzügliche Chorsätze, und seine orchestrale Palette kann mit den instrumentalen Farben eines Nikolai Rimsky-Korsakoff 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

der Hauptstadt brachte ihn in einen Kreis einflussreicher, meisterhafter Lehrer wie André Gédalge (Kontrapunkt und Fuge) und Albert Lavignac (Musikwissenschaft). Dazu kamen als Komponisten Théodore 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) INTÉGRALE DES ŒUVRES POUR PIANO À QUATRE MAINS ET POUR DEUX PIANOS • 1

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 « harmonie séduisante ». 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 au 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 Théodore Dubois, Jules

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 périples et ses expériences. Toute sa vie durant, Schmitt aimait 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 ancrée grâce à ses grandes pièces pour orchestre. Le *Psaume XLVII*, son « envoi » de Rome le plus substantiel, et *La Tragédie de Salomé*, sont des 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.

FLORENT SCHMITT (1870-1958) SÄMTLICHE WERKE FÜR KLAVIER ZU VIER HÄNDEN UND ZWEI KLAVIERE • 1

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

d'emblée sa riche palette, et ce dès l'ouverture de *Somnolence*. L'originalité du compositeur s'exprime également dans l'ampleur mélodique de *Souvenir de Ribeaupierre* (Ribeaupierre est un château médiéval situé dans la région natale du musicien) et la vitalité rythmique de la *Fête septentrionale*. Schmitt exige de ses deux pianistes une maîtrise technique exceptionnelle, comme par exemple dans *Scintillement*, suivant ainsi directement les traces du Bizet de *Jeux d'enfants*.

La *Rhapsodie parisienne* WoO (1900), est l'un des deux morceaux à quatre mains inédits du compositeur. Pourtant, les indications apportées au crayon sur le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France indiquent que l'ouvrage devait lui aussi être orchestré. L'autre pièce à quatre mains, la *Marche spectrale* (1893), n'a pas été incluse dans ce recueil pour respecter le vœu de Schmitt de ne pas la publier. Avec la permission de Mme Annie Schmitt, la petite-fille du compositeur, le « Invenia Piano Duo » a donné la création américaine de la *Rhapsodie parisienne* à Culpeper, en Virginie, le 18 mars 2011. L'énergie exubérante et l'éclat de cette composition évoquent la manière orchestrale de Chabrier. Tout aussi frappants sont les polymétries complexes et l'intensité du développement dynamique menant à la coda, qui annoncent *La valse* de Ravel. En raison des caractéristiques susmentionnées, le présent enregistrement a été effectué sur deux pianos.

Andrey Kasparov

Traductions françaises de David Ylla-Somers

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 « confortable, 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. Ces 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

Écrites entre 1893 et 1912, très originales, les pièces de Schmitt pour piano à quatre mains et pour deux pianos occupent une place à part dans son vaste catalogue. Ces compositions illustrent toute une palette de styles, de tendances et de techniques assortis qu'il utilisa largement dans d'autres formes, genres et domaines. Ne serait-ce que par leur somme, ses morceaux à quatre mains méritent le détour, Schmitt ne le cédant sans doute qu'à Schubert du point de vue du volume total de pièces produites en la matière.

Les *Trois rapsodies op. 53* (1903–1904) sont parmi les œuvres pour piano les plus célèbres de Schmitt, défendues par Robert et Gaby Casadesus, qui les gravèrent en 1956 pour le 33 tours. L'ouvrage est conçu dans le grand style romantique, le compositeur tirant pleinement parti des possibilités de superpositions de textures et de coloris offertes par l'utilisation de deux instruments. Malgré l'intensité de l'écriture contrapuntique et le langage harmonique parfois complexe employé, l'ouvrage ne se départ jamais de son charme, de son lyrisme et de son humour typiquement français. Chacun des trois titres contient une référence nationale ou géographique – *Française*, *Polonaise* et *Viennoise* –, et la rapsodie finale entretient clairement une étroite parenté avec les valse de Vienne. Alors que la vigueur et la drôlerie de la première rapsodie représentent l'esprit français, c'est sans doute à Chopin que renvoient le caractère mélancolique et le charme mélodique de la seconde.

Les *Sept pièces op. 15* (1899) sont le premier cycle de grande envergure pour piano à quatre mains composé par Schmitt. Dans l'ensemble, sa structure rappelle Schumann, qui aimait conclure un ouvrage cyclique substantiel par un mouvement lent. On discerne les influences de Debussy, Grieg et Borodine dans *Souhaits de jeune fille*, *Fête septentrionale* et *Traversée heureuse*, respectivement. Néanmoins, Schmitt en ressort comme une voix indépendante et innovante, imprimant à son écriture pour quatre mains des superpositions et juxtapositions harmoniques originales, ainsi que d'audacieuses idées au niveau des timbres. On peut entendre