

FRENCH SAXOPHONE QUARTETS

Dubois
Pierné
Françaix
Desenclos
Bozza
Schmitt

Kenari Quartet

French Saxophone Quartets

Dubois • Pierné • Françaix • Desenclos • Bozza • Schmitt

Invented in Paris in 1846 by Belgian-born Adolphe Sax, the saxophone was readily embraced by French composers who were first to champion the instrument through ensemble and solo compositions. The French tradition, expertly demonstrated on this recording, pays homage to the élan, esprit and elegance delivered by this unique and versatile instrument.

Pierre Max Dubois (1930-95) was a French composer, writing mostly for woodwind, especially the saxophone. He studied at the Tours Conservatory and was awarded the Prix de Rome, a coveted governmental award for musicians and artists, in 1955. The *Quatuor pour saxophones* was premiered in 1962 and has since become a staple of the saxophone quartet repertoire. Dubois' music is usually light-hearted with interesting melodic and harmonic textures which can be clearly heard in his saxophone quartet.

The *Ouverture* uses jaunty syncopation throughout, with the soprano saxophone playing the melody above the other saxes. The mood is light with the instruments exploring the full range of dynamics and passing melodic ideas between them. The melody keeps returning in various guises until the final reprise.

Doloroso, meaning 'sorrowfully', explores the singing properties of the saxophone, each instrument ringing out with its own lament which gradually builds and becomes more fugal in texture, ending quietly with a final unified sigh.

The busy and excited *Spirituoso* is an animated segue into the final movement. The *Andante* builds in chordal interest until the soprano saxophone leads the *Presto* in an enthusiastic melody. The light-heartedness and syncopation of the first movement is rekindled with the saxophones again passing ideas between them and exploring their dynamic ranges.

Gabriel Pierné (1863-1937) was born in Metz but moved to Paris in 1871 following the Franco-Prussian War. Studying at the Paris Conservatoire, he gained many prizes for both performance and composition, most notably the Prix de Rome in 1882. Pierné became chief

conductor of the Concerts Colonne series in 1910, conducting the world première of Stravinsky's ballet *The Firebird* on 25th June 1910 in Paris.

Pierné's style is very French, moving with ease between the light and playful to the more contemplative. The *Introduction et variations sur une ronde populaire* was composed in 1936 and dedicated to the Marcel Mule Quartet. The opening of the piece is slow and reflective, with the harmonies changing colourfully. The two interruptions of the *rondo* theme, played over a sustained chord, break the atmosphere and hint at a more joyful mood. The *rondo* theme is excited and jovial with the following variations virtuosic and bright. Two short interludes, based on a motif from the introduction, provide a moment of contemplation before the light yet elegant mood is regained.

Jean Françaix (1912-97) was born into a musical family and his inherent musicality was encouraged from a young age. Composing from the age of six he studied at the Le Mans and Paris Conservatories, at the latter of which he met Nadia Boulanger, an eminent composition teacher, who encouraged his career. A skilled orchestrator, he was able to tease many colours from the music and as an avowed neoclassicist, rejecting atonality, often put his own interpretation on traditional modes of expression.

The majority of Françaix's saxophone compositions were written between the mid-1930s and early 1960s. His compositional style is light and witty and this can be seen in the *Petit quatuor*. *Gaguenardise*, loosely translated as 'bantering', is a ternary form movement with the saxophones dancing around sharing ideas in the outer sections with a contrasting *legato* middle section. The *Cantilène* is scored only for alto, tenor and baritone. Structured in an arch form, the dynamic gradually crescendoes and then dies away. As the name suggests, this movement allows the saxophones to sing soulfully, playing *legato* throughout. *Sérénade comique* is playful in character with a variety of interplay between the saxophones.

Alfred Desenclos (1912-71) had a comparatively late start in music. During his teenage years he had to work to support his family, but in his early twenties he studied the piano at the Conservatory in Roubaix and won the Prix de Rome in 1942. He composed a large number of works, which being mostly melodic and harmonic were often overlooked in the more experimental post-war period.

Desenclos' *Quatuor pour saxophones*, composed in 1964, was commissioned by the French Parliament for the Marcel Mule Quartet. It is very lyrical and expressive in style. The first movement is written using two contrasting themes with the first being agitated. The soprano saxophone leads the angular melody the majority of the time and the other saxophones murmur in response. The second theme is more relaxed, the mood more pastoral, but it soon returns to the agitated feeling following an ascending passage across the four saxophones.

The *Andante* is slow and languorous. The dream-like mood of the first section is interrupted by the other saxophones who, having listened to the soprano's soaring melody, now run and leap with fast, syncopated ideas. The original lyrical, contemplative mood returns after a turbulent run and ferocious chords.

The *Finale* starts with a unified, *staccato* introduction. The ideas from this are then used throughout the movement with the saxophones trading virtuosic scale passages. The middle section is more lyrical and reflective in feel with a triplet motif being explored. The music is light, full of jazz-inspired syncopation and energy.

Eugène Bozza was born in Nice in 1905 to a French mother and an Italian father. At the age of ten he followed in his father's footsteps and moved to Italy where he studied the violin. Returning to Paris, he attended the Conservatoire on three separate occasions, first as a violinist, then conductor, then as a composer. With a varied musical career in between his studies, he won two Premier Prix awards and is one of the most prolific composers of chamber music for wind instruments.

The *Andante et Scherzo*, composed in 1943, is dedicated to the Paris Quartet. This enjoyable piece is divided into two parts. A tenor solo starts the *Andante* section and is followed by a gentle chorus with the other saxophones. The lyrical quality of the melodic solos continues as the accompaniment becomes busier. The second section is fast and lively, with *staccato* playing and exciting syncopation. Interjections from each saxophone carry the melody throughout the full range of the quartet. A more *legato* middle section uses ideas from the *Andante*, but the underlying current of energy continues and sweeps the piece to its exciting conclusion.

Florent Schmitt, born in 1870 in Meurthe-et-Moselle, studied at the Paris Conservatoire, winning the Prix de Rome in 1900. He worked as a music critic for *Le Temps* during the 1930s and in this rôle often created controversy, shouting out damning verdicts from his seat in the audience. Schmitt's music was regularly performed in the first half of the 20th century but was gradually neglected. He continued to compose until his death in 1958.

The first movement of his *Quatuor pour saxophones*, *Op. 102* is a fugue, with the principal theme stated on the tenor saxophone. The contrapuntal texture develops until a more relaxed melodic section is reached and the unified flourishes in the middle pave way for the restating of the original theme. *Vif* is a tumbling, nimble and playful movement with syncopated accompaniment underneath the more lyrical melodic passages. *Assez lent* opens with a repeated idea in the baritone, followed by slow and reflective chordal movement from the higher saxes. *Animé sans excès* starts again with the baritone, introducing the energetic spirit of the music. Schmitt's *Saxophone Quartet* is inventive and calls for a wide variety of sonorities from the ensemble, with the excitement sustained until the final note.

Claire Tomsett-Rowe

Quatuors français pour saxophone

Dubois • Pierné • Françaix • Desenclos • Bozza • Schmitt

Inventé à Paris en 1846 par le Belge Adolphe Sax, le saxophone fut spontanément adopté par les compositeurs français, qui furent les premiers à le défendre dans des compositions pour ensemble ou pour soliste. Magistralement mise en valeur par le présent enregistrement, la tradition française rend hommage à l'élan, à l'esprit et à l'élégance qui caractérisent cet instrument unique et polyvalent.

Pierre Max Dubois (1930-1995) était un compositeur français qui écrivit avant tout pour les vents, et notamment le saxophone. Il étudia au Conservatoire de Tours et en 1955, se vit décerner le Prix de Rome, bourse gouvernementale très convoitée par les musiciens et les artistes. Créé en 1962, le *Quatuor pour saxophones* est depuis devenu un pilier du répertoire. En général, la musique de Dubois était enjouée, avec des textures mélodiques et harmoniques intéressantes, et son ouvrage les met nettement en évidence.

Toute l'*Ouverture* utilise de joyeuses syncopes, et le saxophone soprano joue la mélodie au-dessus des trois autres instruments. Dans une ambiance insouciant, les saxophones explorent toute la gamme de dynamiques et échangent diverses idées mélodiques. La mélodie principale reparait constamment sous différents aspects jusqu'à la reprise finale.

Doloroso, qui signifie « douloureusement », exploite les timbres chantants du saxophone, chaque instrument faisant retentir son propre lamento qui prend progressivement de l'ampleur, avec des textures de plus en plus contrapuntiques. Le tout s'achève en douceur sur un dernier soupir unifié.

Affairé et plein d'allant, le *Spirituoso* opère un lien animé vers le mouvement final. L'*Andante* se fait progressivement plus intéressant sur le plan des accords jusqu'à ce que le saxophone soprano entraîne le *Presto* dans une mélodie enthousiaste. On retrouve l'insouciance et les effets de syncope du premier mouvement, et les saxophones recommencent à échanger des idées et à explorer leurs gammes dynamiques. Ce morceau met en exergue avec clarté et précision la virtuosité des musiciens et leur jeu d'ensemble.

Gabriel Pierné (1863-1937) naquit à Metz mais se fixa à Paris en 1871 dans le sillage de la guerre franco-prussienne. Élève du Conservatoire, il récolta de

nombreux prix à la fois en tant qu'interprète et compositeur, décrochant notamment le Prix de Rome en 1882. Pierné devint chef principal des Concerts Colonne en 1910, et c'est lui qui dirigea la création mondiale du ballet de Stravinsky *L'oiseau de feu* le 25 juin 1910 à Paris.

Le style de Pierné est très français, évoluant avec aisance entre des pages légères et espiègles et des moments plus contemplatifs. L'*Introduction et Variations sur une ronde populaire* fut composée en 1936 et dédiée au Quatuor Marcel Mule. L'ouverture du morceau est lente et pensive, avec des changements d'harmonies chatoyants. Les deux interruptions du thème de rondo, jouées au-dessus d'un accord soutenu, dérangent le calme ambiant et évoquent davantage de gaieté. Le thème de rondo est joyeux et plein d'allant, et les variations qui suivent sont virtuoses et brillantes. Deux brefs interludes, fondés sur un motif de l'introduction, introduisent une page contemplative avant le retour de l'ambiance légère mais élégante.

Né dans une famille de musiciens et de mélomanes, Jean Françaix (1912-1997) vit ses dons pour la musique encouragés dès son jeune âge. Il commença à composer à six ans et étudia aux Conservatoires du Mans et de Paris. C'est dans ce dernier établissement qu'il rencontra Nadia Boulanger, éminente professeure de composition qui donna un coup de pouce à sa carrière. Orchestratuer de talent, il parvenait à tirer de nombreux coloris de la musique ; se réclamant du mouvement néoclassique, il rejetait l'atonalité et apportait souvent sa propre interprétation aux modes d'expression traditionnels.

Françaix composa la majeure partie de ses pièces pour saxophone entre le milieu des années 1930 et le début des années 1960. Son style est léger et spirituel, comme on peut l'entendre dans le *Petit Quatuor*. *Gauguinardise* est un mouvement en forme ternaire où comme dans une ronde, les saxophones se partagent les idées des sections externes, la section centrale legato venant faire contraste. La *Cantilène* ne fait appel qu'à l'alto, au ténor et au baryton. Dotée d'une structure en arc, sa dynamique connaît un crescendo progressif avant de s'effacer. Comme le suggère son titre, ce mouvement permet aux saxophones de chanter avec éloquence sans jamais cesser de jouer legato. La malicieuse *Sérénade comique* suscite diverses interactions entre les saxophones.

Alfred Desenclos (1912-71) débuta relativement tard dans la musique. Adolescent, il dut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, mais à vingt ans passés, il étudia le piano au Conservatoire de Roubaix et remporta le Prix de Rome en 1942. Il composa une grande quantité d'ouvrages, malheureusement, ceux-ci étant majoritairement mélodiques et harmoniques, ils passèrent inaperçus durant la période de l'après-guerre, plus tournée vers l'expérimentation.

Le *Quatuor pour saxophones* de Desenclos, composé en 1964, était une commande du Parlement français pour le Quatuor Marcel Mule. C'est un ouvrage très lyrique au style expressif. Le premier mouvement fait appel à deux thèmes contrastés, le premier se distinguant par son agitation. Le plus souvent, c'est le saxophone soprano qui mène la mélodie angulaire et les autres instruments lui répondent par des murmures. Le second thème est plus détendu et de nature plus pastorale, mais on retrouve rapidement l'agitation initiale après un passage ascendant joué par les quatre saxophones.

L'*Andante* est lent et langoureux. Le charme rêveur de la première section est rompu par les autres saxophones qui, après avoir écouté la mélodie aérienne du soprano, courent et sautent de toutes parts avec des idées vives et syncopées. Le caractère lyrique et songeur du départ s'impose à nouveau après un trait turbulent et des accords féroces.

Le *Finale* débute par une introduction unifiée, jouée staccato. Les idées qui en sont tirées sont alors utilisées dans tout le mouvement, les saxophones se renvoyant des passages de gammes virtuoses. Plus lyrique et méditative, la section centrale est axée sur un motif de triolets. Ces pages légères débordent d'énergie et regorgent de syncopes inspirées par le jazz.

Eugène Bozza naquit à Nice en 1905 ; sa mère était française et son père italien. À 10 ans, il suivit les traces paternelles et se fixa en Italie, où il étudia le violon. De retour à Paris, il suivit les cours du Conservatoire à trois occasions distinctes, d'abord comme violoniste, puis comme chef d'orchestre, et enfin comme compositeur. Menant entre-temps une carrière de musicien très variée, il remporta deux Premiers Prix et demeure l'un des compositeurs de musique de chambre pour instruments à vent les plus prolifiques de l'histoire de la musique.

Composé en 1943, l'*Andante et Scherzo* est dédié au Quatuor de Paris. Ce charmant morceau se divise en deux parties. Un solo de ténor ouvre la section *Andante* et est suivi du tendre refrain des autres saxophones. Le lyrisme des solos mélodiques se perpétue à mesure que l'accompagnement se fait plus remuant. La seconde section est rapide et enlevée, avec des notes staccato et des syncopes électrisantes. Les interjections de chacun des saxophones répartissent la mélodie à tout l'éventail du quatuor. Une section centrale plus legato utilise des idées de l'*Andante*, mais le courant d'énergie sous-jacent ne s'interrompt pas et entraîne l'ouvrage vers son exaltante conclusion.

Né en 1870 en Meurthe-et-Moselle, Florent Schmitt étudia au Conservatoire de Paris et remporta le Prix de Rome en 1900. Dans les années 1930, il travailla comme critique musical pour *Le Temps* et en cette qualité, il suscita souvent la controverse en exprimant haut et fort des jugements sévères depuis le fauteuil qu'il occupait dans les salles de concert. La musique de Schmitt était régulièrement exécutée pendant la première moitié du Xe siècle, mais elle sombra peu à peu dans l'oubli. Il continua de composer jusqu'à sa mort, survenue en 1958.

Le premier mouvement de son *Quatuor pour saxophones Op. 102* est une fugue dont le thème principal est énoncé par le saxophone ténor. La texture contrapuntique progresse jusqu'à une section plus détendue ; en son centre, des fioritures unifiées ouvrent la voie à la reprise du thème original. Le mouvement *Vif* est une page impétueuse, preste et espiègle dotée d'un accompagnement syncopé qui sous-tend des passages mélodiques plus lyriques. L'*Assez lent* débute par une idée répétée par le saxophone baryton, qui précède un mouvement d'accords lent et réfléchi confié aux saxophones aigus. L'*Animé sans excès* commence lui aussi avec le baryton, qui instaure l'esprit énergique de ce morceau. Inventif, le *Quatuor pour saxophones* de Schmitt convoque une ample variété de sonorités de l'ensemble et son animation se maintient jusqu'à la toute dernière note.

Claire Tomsett-Rowe

Traduction française de David Ylla-Somers

Kenari Quartet

Bob Eason, Soprano • Kyle Baldwin, Alto • Corey Dundee, Tenor • Steven Banks, Baritone

Formed in 2012 at the Indiana University Jacobs School of Music, the award-winning Kenari Quartet has taken pride in delivering engaging performances through creative programming and a compelling stage presence. The versatility of the saxophone is integral to the quartet and they present music from a wide range of genres. The ensemble has earned top prizes at the Fischhoff National Chamber Music Competition, the J.C. Arriaga Chamber Music Competition, the Plowman Chamber Music Competition, the Chesapeake Bay International Chamber Music Competition, and the Coleman Chamber Music Competition. Through Chamber Music America's *Classical Commissioning Program*, the Kenari Quartet was awarded a generous grant that allowed them to commission a new work from Corey Dundee, the group's own tenor saxophonist. This exciting project was made possible by the Andrew W. Mellon Foundation, The Aaron Copland Fund for Music, and the Chamber Music America Endowment Fund. The Kenari Quartet enjoys a busy performance and teaching schedule, having recently completed recital and master-class tours throughout Texas and California. The Quartet was a featured ensemble at Chamber Music America's 2016 National Conference *Ensemble Showcase*, and in 2015 the quartet was highlighted on the American Public Media show *Performance Today* by taking part in a three-day Young Artist Residency.

www.kenariquartet.com

Invented in Paris in 1846 by the Belgian-born Adolphe Sax, the saxophone was readily embraced by French composers who championed the new instrument through numerous ensemble and solo compositions. This tradition is celebrated in a programme, performed by the young and exciting Kenari Quartet, that explores the saxophone in all of its colours and sonorities, from Pierre Max Dubois's light-hearted and jazz-inspired music to the lyrical and expressive world of Alfred Desenclos, and from Jean Françaix's witty 'bantering' to the excitement and energy which closes Florent Schmitt's *Quatuor, Op. 102*.

FRENCH SAXOPHONE QUARTETS

Pierre Max Dubois (1930-95): Quatuor pour saxophones (1955)

1 I. Ouverture	2:12
2 II. Doloroso	4:06
3 III. Spirituoso –	1:30
4 IV. Andante – Presto	2:18

5 Gabriel Pierné (1863-1937): Introduction et variations sur une ronde populaire (1937) 8:49

Jean Françaix (1912-97): Petit quatuor pour saxophones (1935) 7:02

6 I. Gaguénardise	2:42
7 II. Cantilène	2:22
8 III. Sérénade comique	1:58

Alfred Desenclos (1912-71): Quatuor pour saxophones (1964) 16:00

9 I. Allegro non troppo	5:12
10 II. Andante	5:13
11 III. Poco largo, ma risoluto	5:35

Eugène Bozza (1905-1991): Andante et Scherzo (1943) 7:35

12 I. Andante	4:35
13 II. Scherzo: Assez vif	3:00

Florent Schmitt (1870-1958): Quatuor pour saxophones, Op. 102 (1941-43) 15:13

14 I. Avec une sage décision	3:04
15 II. Vif	2:30
16 III. Assez lent	5:51
17 IV. Animé sans excès	3:48

Kenari Quartet

Bob Eason, Soprano Saxophone • Kyle Baldwin, Alto Saxophone
Corey Dundee, Tenor Saxophone • Steven Banks, Baritone Saxophone

Recorded at Auer Hall, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, from 9th-11th September
and from 7th to 9th October, 2015 • Producer: Nathan Bogert • Engineer: Konrad Strauss
Publishers: Éditions Alphonse Leduc (tracks 1-5, 9-13); Schott Music International (tracks 6-8); Éditions Durand
(tracks 14-17) • Booklet notes: Claire Tomsett-Rowe • Cover photo: Ababsolutum (iStockphoto.com)