

UN MONDE FANTASTIQUE

JEAN-BAPTISTE DOULCET PIANO

EXTENDED VERSION

UN MONDE FANTASTIQUE

JEAN-BAPTISTE DOULCET PIANO

Franz Liszt (1811-1886)

1 - Paraphrase sur la valse de *Faust* de Charles Gounod (S.407) 11'31

Robert Schumann (1810-1856)

2 - Frühlingsnacht (*Liederkreis* opus 39 n°12, transcription pour piano de Franz Liszt) 2'54

Robert Schumann, Kreisleriana opus 16 :

3 - Äußerst bewegt 3'03

4 - Sehr innig und nicht zu rasch 8'42

5 - Sehr aufgeregert 4'27

6 - Sehr langsam 3'08

7 - Sehr lebhaft 3'23

8 - Sehr langsam 4'24

9 - Sehr rasch 2'14

10 - Schnell und spielend 3'23

Robert Schumann

11 - Widmung (*Myrthen* opus 25 n°1, transcription pour piano de Franz Liszt) 3'54

Franz Liszt

12 - Après une lecture du Dante. Fantasia quasi Sonata (*Années de pèlerinage II*, S. 161/7) 18'43

Jean-Baptiste Doulcet (1992 -)

13 - Endymion (2021, d'après John Keats) 7'54

14 - Improvisation 1 5'47

15 - Improvisation 2 6'22

Pour mon cher papa

// Ce monde fantastique, c'est un programme conçu comme un miroir tendu à notre univers, peuplé d'une poésie énigmatique, à la fois monde de légendes, de légèreté, mais aussi de profondeur métaphysique. À travers l'idée de la littérature fantastique qui imprègne le répertoire romantique, Schumann comme Liszt donnent à voir deux enjeux majeurs de leur temps: le voyage (intérieur et extérieur) et les forces de la nature dans leurs représentations symboliques. **//**

Que Schumann puise chez Hoffmann et ses contes emboîtés comme des poupées russes, mondes ouverts dans des mondes, ou que Liszt cherche à traduire narrativement l'œuvre littéraire (d'où le titre, « Après une lecture du Dante »), tous deux soumettent la musique à un procédé naturel de cohabitation entre les arts. Liszt, lui-même grand voyageur en quête d'histoires et de cultures, se fait l'héritier, le traducteur des génies antiques de la poésie (Dante Alighieri) ou encore le messenger de ses contemporains (*Faust*, d'après Goethe, mais surtout d'après l'opéra de Gounod qu'il retravaille comme une matière modulable à l'infini). Surtout, tous deux composent de la musique comme des scientifiques le feraient d'une formule chimique, à l'état pur ; musique de lignes, de courbes, de brisures, de mixtures parfois, et surtout musique qui vient créer des images, celles-là même que les écrits nous invitent à penser. Quelque part, c'est un spectacle cinématographique avant l'heure, une lanterne magique qui donne à voir le monde avec l'œil émerveillé des conteurs ou des enfants. Que les bois sombres des *Kreislariana* se joignent à la poésie tendre d'une berceuse, ou que chez Liszt la coquetterie de Marguerite ne se laissant pas séduire par Faust devienne plus tard l'angoisse de Dante secoué par les tremblements des enfers, tout concorde à raconter ce que les humains traversent sur terre, de peurs et de joies, d'exaltation et de croyances.

C'est un monde qui est aussi celui du rêve, celui qui veut dire que l'on vit toujours mieux en croyant aux mystères. Galop de chevaux lancés dans la nuit, scène au bord de la rivière, orgies fantasques dans les entrailles de la terre, vision divine des oiseaux du paradis, valse triviale d'un diable de taverne... tout cela, ainsi que les deux lieder de Schumann que Liszt revisite amoureusement (« Widmung » et « Frühlingsnacht ») sont les traces d'une ouverture au monde d'au-dessus et d'en-dessous, car ils nous apprennent à vivre le notre pleinement.

En hommage, ma composition « Endymion » vient suggérer un autre voyage, comme un reflet apaisé de l'ouverture du Dante lisztien. C'est une porte ouverte vers un langage incertain et poétique, inspiré par la plume luxuriante d'un autre grand romantique qui a su mettre du givre sur les roses, et aux mythes redonner leurs soleils d'antan : John Keats.

Jean-Baptiste Doulcet

JEAN-BAPTISTE DOULCET PIANO

Né en 1992, Jean-Baptiste Doulcet est pianiste, improvisateur, compositeur.

Il remporte en 2019 le 4e prix et le Prix du public du concours Marguerite-Long (présidé par Martha Argerich), ainsi que le Prix *Modern Times* du concours Clara Haskil 2019 (Président Christian Zacharias). Jean-Baptiste est aussi lauréat du 2e prix du *8th Nordic Piano Competition* et primé par la Fondation Charles Oulmont.

Considéré comme l'une des étoiles montantes du piano français à l'instar d'Alexandre Kantorow et Jean-Paul Gasparian (*Classica Magazine*), il sort son premier CD enregistré en live lors d'un récital Beethoven/Schumann ainsi que des improvisations (label les Spiriades, 2017). On l'a entendu ces dernières années en France dans des salles telles que Pleyel, Gaveau, Cortot, mais aussi les grands festivals du piano : La Roque d'Anthéron, La Folle Journée, les Lisztomanias, Piano en Valois, Piano Jacobins, Nohant... à l'international, Jean-Baptiste Doulcet joue régulièrement au Danemark, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie, en Chine.

Reconnu pour sa personnalité pianistique tant en soliste que dans sa sensibilité de chambriste (il a joué avec le Oistrakh String Quartet, Augustin Dumay, Alexandre Kantorow, Marc Coppey, le Quatuor Hermès, le Quatuor Arod...), mais aussi pour ses récitals d'improvisation (Festival de Nohant, Aarhus Kammermusik Festival, Glafsjordens Festival...), Jean-Baptiste incarne de multiples facettes artistiques.

Après avoir étudié au CNSM de Paris auprès de Claire Désert (en piano et en musique de chambre), Thierry Escaich et Jean-François Zygel (en improvisation), il travaille aujourd'hui auprès de grands noms de la pédagogie du piano : Julia Mustonen-Dahlkvist avec qui il se perfectionne depuis maintenant deux ans, Dmitri Bashkirov, Hortense Cartier-Bresson, Epifanio Comis, Alexey Lebedev... En tant que compositeur, il a écrit non moins d'un vingtaine d'oeuvres pour instruments solistes, musique de chambre ou musique d'ensemble.

To my dear Dad

// This fantasy world is a programme designed as a mirror, which is held up to our daily surroundings and where puzzling poetry abounds, creating a world simultaneously characterized by legends, lightness, and metaphysical depth too. Through the concept of fantasy literature that pervades the romantic repertoire, Schumann and Liszt suggest two major concerns that are at stake in their time, i.e. first, the inner journey and the invitation to travel, then the forces of Nature in their symbolic representations. **//**

Be it Schumann drawing from Hoffman and his tales — nesting like matryoshka dolls or worlds opening into worlds — or Liszt endeavouring to translate the literary work into a narrative (hence the title, 'After reading Dante'), both subject music to a natural process entailing the accomodation of arts in shared areas. Liszt, himself a well-travelled man with wide-ranging interests in history and culture, becomes the heir, the translator of the ancient geniuses of poetry (Dante Alighieri) or else the messenger of his contemporaries (*Faust*, after Goethe, but chiefly after Gounod's opera which he reworks like some infinitely versatile matter). Both primarily compose music as scientists would a chemical formula : in its purest form ; music made of lines, curves, breakings, mixtures at times, and above all music which is coming in with a will to create images, precisely those the writings invite us to think over. Somehow it all results in a movie show before the age, a magic lantern which gives to see the world with storytellers' or children's marvelling eyes. Whether the dark woods of the *Kreisleriana* join to the sweet poetry of a lullaby, or Marguerite's coquetry – struggling, in Liszt's mind, against Faust's seduction – later becomes the anguish of Dante when shaken by the Inferno's quakes, everything agrees to narrate whatever human beings go through on earth, fears and joys, exaltation and beliefs.

That realm is also a dreamworld, meaning that life is always better for whoever believes in mysteries. Galloping horses through the night, a riverside scene, freakish orgies in the bowels of the Earth, a divine vision of birds of paradise, the crude waltz of a tavern imp ... all these, along with Schumann's two lieder that Liszt revisits lovingly ('Widmung' and 'Frühlingsnacht') are the traces of an openness to the Underworld and the world above, for both teach us how to live ours to the full.

As a personal tribute, my composition 'Endymion' is here to suggest another way to travel, as it were an appeased reflection of the overture of the Lisztian Dante. It is an open door to an uncertain, poetic language, inspired by a lush, deft wordsmith, another great romantic who was able to add hoarfrost onto roses, and give back to all myths their sunlight of yesteryear : John Keats.

Jean-Baptiste Doulcet

Translation: Michel-Guy Gouverneur

JEAN-BAPTISTE DOULCET PIANO

Born in 1992, Jean-Baptiste Doulcet is a pianist, an improviser, a composer.

In 2019 he won the Fourth Prize and the Audience Award at the Marguerite-Long Competition (chaired by Martha Argerich), then the *Modern Times* Award of the 2019 Clara Haskil Piano Competition (chaired by Christian Zacharias). Jean-Baptiste is also the second prize-winner of the Eighth Nordic Piano Competition and has been awarded by the Charles Oulmont Foundation.

Regarded as one of the rising stars in the French piano community, similar in that respect to Alexandre Kantorow and Jean-Paul Gasparian (*Classica Magazine*) he released his first live-recorded CD during a Beethoven/Schumann recital as well as improvisations (under the label *les Sphirades*) in 2017. He could be heard in many halls in France in the past few years, for instance Pleyel, Gaveau, Cortot, but also during the great piano festivals : La Roque d'Anthéron, *La Folle Journée*, the Lisztomanias, Piano in Valois, Piano Jacobins, Nohant... Internationally, Jean-Baptiste Doulcet regularly performs in Denmark, the United States, Germany, Italy, China.

His exceptional personality on the piano, both as a soloist and a sensitive chamber musician, is well known : he has played with the Oistrakh String Quartet, Augustin Dumay, Alexandre Kantorow, Marc Coppey, the Quatuor Hermès, the Quatuor Arod..., and is also recognized for his recitals of improvisation (Festival de Nohant, Aarhus Kammermusik Festival, Glafsjordens Festival...), since Jean-Baptiste embodies such artistic versatility.

After studying at the CNSM in Paris under Claire Désert (piano and chamber music), Thierry Escaich and Jean-François Zygel (improvisation), he currently works with the great names of piano teaching: he has been developing his skills alongside Julia Mustonen-Dahlkvist for two years now, not forgetting Dmitri Bashkirov, Hortense Cartier-Bresson, Epifanio Comis, Alexey Lebedev ... As a composer, he has written no less than twenty or so works, mainly instrumental (solo instruments, chamber or ensemble music).

ENDYMION

An original piece by Jean-Baptiste Doulcet, inspired by John Keats' poem

A thing of beauty is a joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
Therefore, on every morrow, are we wreathing
A flowery band to bind us to the earth,
Spite of despondence, of the inhuman dearth
Of noble natures, of the gloomy days,
Of all the unhealthy and o'er-darkened ways
Made for our searching: yes, in spite of all,
Some shape of beauty moves away the pall
From our dark spirits. Such the sun, the moon,
Trees old and young, sprouting a shady boon
For simple sheep; and such are daffodils
With the green world they live in; and clear rills
That for themselves a cooling covert make
"Gainst the hot season; the mid forest brake,
Rich with a sprinkling of fair musk-rose blooms:
And such too is the grandeur of the dooms
We have imagined for the mighty dead;
All lovely tales that we have heard or read:
An endless fountain of immortal drink,
Pouring unto us from the heaven's brink.

John Keats, *Endymion* (1818), lignes 1 to 24

♩ = 50-54 env. "ENDYMION"

Book I
 (Piano)

mf

mp

7

mf

mp

13

p

mf

17

pp

ENDYMION

Une œuvre originale de Jean-Baptiste Doulcet inspirée d'un poème de John Keats

// Une chose de beauté est une joie éternelle ;
Son charme s'accroît ; jamais elle ne
Rentrera dans le néant ; toujours au contraire elle nous assurera
Une retraite paisible, un sommeil
Plein de doux rêves, la santé, une respiration égale.
Aussi, chaque matin, tressons-nous
Une guirlande de fleurs qui nous enchaîne sur la terre,
En dépit du découragement, de l'inhumaine disette
De nobles créatures, des jours tristes,
De toutes les routes pestilentiennes et enténébrées
S'ouvrant à nos recherches : oui, en dépit de tout,
Une forme quelconque de beauté rejette le crêpe
Loin de nos esprits assombris. Tels le soleil, la lune,
Les arbres vieux et jeunes, qui prodiguent leur ombre bienfaisante
Pour une simple brebis ; tels les narcisses
Dans leur séjour verdoyant ; et les clairs ruisseaux
Que défendent les buissons rafraîchissants
Contre la saison chaude ; la fougère au cœur de la forêt,
Richement tachetée comme de belles roses mousses :
Telle aussi la grandeur des jugements
Que nous avons portés sur nos morts illustres ;
Tous les contes délicieux que nous avons lus ou entendus :
Fontaine inépuisable nous dispensant un immortel
Breuvage dont la source est au ciel. //

John Keats, *Endymion* (1818), lignes 1 à 24

Traduction par Paul Gallimard, *Mercurie de France*, 1910

Handwritten musical score for piano. The right hand features a melodic line with a long slur over several measures. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. Dynamic markings include *mf* and *p*. The score is written in a key with two flats (B-flat major or D-flat minor).

Je remercie
 Evelyne Gourdon, Claire Désert et
 Julia Mustonen-Dahlkvist, sans qui ce disque
 n'aurait pas été ce qu'il est.

Handwritten musical score for piano, continuing the piece. The right hand has a more active melodic line with many accidentals. The left hand has a complex accompaniment with many accidentals and some slurs. Dynamic markings include *p* and *mf*. The score is written in a key with two flats.

Retrouvez la partition complète d'*Endymion* chez Recapo Editions

Le fondateur de **Recapo Editions**, Rode Noveski Gustavsson, est un violoniste et éducateur professionnel qui a souvent constaté à quel point le manque de clarté ou une erreur, dans une partition musicale ou une partie orchestrale, peut perturber une répétition et de diminuer la joie de faire de la musique. Recapo vise à produire des éditions musicales de haute qualité, sans erreurs, pratiques et faciles à utiliser pour les interprètes d'aujourd'hui, aussi bien en répétition que durant des performances. Avec l'art de la perfection comme devise Recapo Edition respecte le matériel source original et prend en considération tous les aspects de la notation musicale. Chez Recapo, nous respectons pleinement les règles et les directives pour la gravure musicale qui ont évolué au cours des quatre derniers siècles, et visons à les développer davantage en tenant compte des besoins spécifiques des interprètes d'aujourd'hui, alors que des éditions musicales de haute qualité sont plus que jamais nécessaires.

En savoir plus sur www.recapoedition.com

Find the complete score of *Endymion* at Recapo Editions

Recapo Editions's founder, Rode Noveski Gustavsson, is a professional violinist and educator who has often experienced how lack of clarity, or a mistake in a musical score or orchestral part has the potential to disrupt a rehearsal and diminish the joy of making music. Recapo aims to produce high quality, error free musical editions convenient and easy for performers today to use in rehearsal and performance. With the art of perfection as motto, we at Recapo Edition respect original source material and take into consideration every aspect of notational practice. We fully respect the rules and guidelines for music engraving that have evolved over the last four centuries, and aim to develop them further with the specific needs of today's performers in mind. High quality musical editions are needed today.

See more at www.recapoedition.com

Gourdon Fonds soutient les jeunes artistes qui sont dans la lignée des grands pianistes du XXème siècle.

Jean -Baptiste Doulcet est un bel exemple : qu'il interprète ou compose, la vie jaillit sous les notes, tendre ou magnifiquement diabolique comme dans cet enregistrement.

MIRARE A UN NOUVEAU SITE INTERNET !

Pour retrouver tous les artistes Mirare, écouter et vous procurer nos disques, découvrir l'histoire du label et vous laisser porter par nos playlists, rendez-vous sur **www.mirare.fr**

Et pour recevoir toute notre actualité, n'hésitez pas à vous abonner à notre Newsletter.

MIRARE HAS A NEW WEBSITE!

To find out more about all the Mirare artists, listen to and buy our records, discover the history of the label and listen to our playlists, go to **www.mirare.fr**

And to receive all our news, don't hesitate to subscribe to our Newsletter.

Enregistrement réalisé au Théâtre de Poissy du 20 au 23 décembre 2021 / Prise de son et direction artistique : Franck Jaffrès / Piano Steinway - Régie Pianos / Accordeur : Cyril Mordant / Photos : Nikolaj Lund / Traductions : Michel-Guy Gouverneur / Conception et suivi artistique : René Martin, François-René Martin, Clémence Burgun / Design : Jean-Michel Bouchet – LMW&R / Réalisation digipack : saga.illico / Fabriqué par Sony DADC / © & © 2022, MIRARE, MIR630
