

PICCOLO CONCERTOS

JEAN-LOUIS BEAUMADIER
piccolo

Prague Radio
Symphony Orchestra
VAHAN MARDIROSSIAN
direction

MULSANT
LIEBERMANN
ANDERSEN
POLTZ
CAMPO
DAMASE

Piccolo Concertos

The 20th century witnessed composers gradually endowing the piccolo with a rich concerto repertoire, constantly broadening the instrument's expressive range. Although *The Fife Player* (1866), the famous painting by Édouard Manet (1832-1883), still exalts the image of an instrument associated with military and outdoor music, the piccolo of our time offers creators a vast sphere for poetic reflection, of which the concerto genre turns out to be an ideal vector. The present programme features concertante works including several generated and first performed by Jean-Louis Beaumadier who, with untiring curiosity and ever renewed joy of playing, does so much for the full recognition of an instrument still ill known. This album is the first devoted entirely to concerti for piccolo and symphonic orchestra, each of which explores, with its specificities, the instrument's technical, evocative and virtuosic possibilities.

The art of **Florentine Mulsant** (born 1962) is characterised by her propensity for lyricism both discreet and vivid. The melodic gesture and notion of harmonic colour remain two primary features, mobilising the widest palette of language tools with supreme liberty. Although the form always remains totally clear, without any servility towards a given model from the past, but also without any biased rejection, it is to let the poetic gesture blossom all the more fully. Making no secret of her affiliation with a French school going from Maurice Ravel (1875-1937) to Henri Dutilleux (1916-2013), Florentine Mulsant is never a prisoner of admirations that in no way constitute restrictive models since their subtle impregnation never lies in a

sterilely imitative approach. The evocative power of a chord of which the resonance hovers, or of a timbre that opens up into melody, and the ever-solid formal rigour repudiating any academic process are so many characteristics of the composer's art, to which the *Concerto for Piccolo* (2017), dedicated to Jean-Louis Beaumadier, bears eloquent testimony. Without preamble, the first movement, *Lent, expressif*, proposes a thematic element in the strings, marked by a dreamy suppleness to which the piccolo immediately contributes its counter-melody. This theme becomes the support for a series of variations or, more precisely, reflections in which the piccolo becomes in turn *primo uomo* or discrete partner, voluble or poetic. The metamorphoses of the theme sometimes lead us quite far from its initial aspect, and yet its subtle presence remains up until the virtuosic cadenza that precedes the recapitulative *coda*. The second movement, *Vif*, is particularly virtuosic, full of mischief, in which, as for the first movement, the thematic element presented by the soloist after an orchestral introduction is the object of free transformations and a perpetual play of exchange between sections, supported by constant changes of colour and texture in the orchestration. The whole adopts rondo form, the episodes revealing discrete but real relationships with the first movement. After a second solo cadenza, the work comes to an end in luminous joy.

Lowell Liebermann (born 1961) straightaway imposed himself as one of the principal American composers of his generation, beginning with the revelation to the public of his *Piano Sonata*, Op. 1 which he performed at Carnegie Hall when he was only 16. Although he did not renounce either melodic and thematic conception or the harmonic sense peculiar to the fundamentals of tonal grammar, he also cultivated a taste for unexpected sonic encounters and orchestral refinement against a background of polytonal vigour, reminiscent of a Darius Milhaud (1892-1974). The *Piccolo Concerto*, Op. 50 was composed in 1996 to a commission from the National Flute Association, at the behest of piccolo player Jan Gippo. Its form is free, with an *Andante comodo* (which features an *Allegro* passage at its centre) followed by an *Adagio* and a *Presto*. The work is presented like a happy synthesis between a basically neoclassical approach, in

the sense that the form is felt like a guarantor, a set framework within which inspiration has full liberty to unfold, and a neo-romanticism typical of the American school, as illustrated by a Samuel Barber (1910-1981) or a Ned Rorem (born 1923). There is indeed a propensity to romantic confession revealed in the first movement, tempered by a modesty from which the composer never strays, going as far as a sentimental efflorescence in the *Adagio*, before taking up again an impulsive tone and virtuosity quite present in the *Presto*. The piccolo is solicited both as 'singer' capable of sustaining broad lines with multiple circumvolutions, and as a brilliant, mischievous speechifier. The soloist-orchestra balance is always perfectly mastered, giving the work an elegance that intimately ties in with an underlying melancholy, which the musician lets brush the surface without ever giving it full rein.

Carl Joachim Andersen (1847-1909) carried out a triple career as flautist, composer and conductor. Moreover, he was one of the cofounders of the Berlin Philharmonic. His work was devoted almost exclusively to the flute, most often with piano accompaniment, as is the case with the *Moto perpetuo*, Op. 8 (1869). The composer's wife having been a curator at a major New York museum, it was in the United States that flautist Kyle Dzapo found a score of this piece bearing, in the composer's hand, a few indications for an orchestration that never came to be. This score having been communicated to Jean-Louis Beaumadier, he asked Véronique Poltz (born 1963) to carry out said orchestration, and this new version was premiered by him in New York in 2009. The piece is a captivating display of joy and pure virtuosity, leaving the soloist (and listeners) no respite, with an obvious pleasure of dazzling the audience. Véronique Poltz's orchestration, glittering and light, pays full justice to this happy, sunny score.

Joachim Andersen led a rich musical life serving as founding solo flutist of the Berlin Philharmonic Orchestra, as teacher of outstanding students who would become virtuosos of the next generation and, in later life, as conductor of both the Tivoli and Palace Concert-Series orchestras in Copenhagen. Throughout his career, he composed musically satisfying flute etudes and virtuoso works for flute and piano. Moto Perpetuo, Op. 8,

one of three pieces he dedicated to Paris Conservatoire Professor Paul Taffanel, is among the most demanding. Andersen himself was a popular soloist with the Berlin Philharmonic, playing many of his own pieces as well as works by other composers at the orchestra's summer home in Scheveningen, Holland, during the 1880s. His personal copy of Moto Perpetuo includes designations for orchestral instruments, though there is no record of his having performed the piece. Now, Véronique Poltz has used the indications in Andersen's score to guide her orchestration of this delightful work.

Kyle Dzapo

As a composer, **Véronique Poltz** is sensitive to delicate colours and refined harmonies, which in no way prohibits a certain harshness when the expressive curve calls for it. Her art is based on a subtle balance between classical distance and poetic generosity, a balance she maintains with a constant concern for elegance and grace, already quite noticeable in her *Jardin des Ombres* (2001) for orchestra. This makes her, to paraphrase what Jean Cocteau (1889-1963) said about Germaine Tailleferre (1892-1983), a 'Marie Laurencin for the ear'. *Kilumac*, concertino Op. 36 for piccolo and orchestra, composed in 2018, is made up of two movements, successively *Cadence – Andante* and *Allegro ma non troppo* and is based, like several of Véronique Poltz's works, on the correspondence between the letters and notes in Germanic solmisation. The neologism 'Kilumac' is an interweaving of the letters of the first names of her daughter and son-in-law, which, throughout the work, is going to translate into corresponding sounds and colour with changing harmonies. The cadenza evokes the future son-in-law's marriage proposal, then the first movement refers to the exchanges between the various protagonists, who are gradually joined by the members of the family, before resulting (bar 30) in the theme of the future bride, radiant with serene, luminous joy, which had begun in the previous section. The *Allegro ma non troppo* is directly linked to the festive atmosphere of the wedding reception, suspended for a few moments of silence evoking the absence of a loved one unable to attend the ceremony. A work both convivial and poetic, always tempered with reserve, *Kilumac Concertino*, dedicated to Jean-Louis Beaumadier, is an appealing, delicate summary of Véronique Poltz's art, in which virtuosity and smiles mask a melancholy made all the more touching by discretion.

Régis Campo (born 1968) is one of the principal figures of the contemporary French school, and his aesthetic approach, founded on a supreme freedom in the choice of language tools, combines poetic profundity, tragic élan – especially pronounced in his opera *Quai Ouest* (2014) after Bernard-Marie Koltès –, melodic outpouring, a clear taste for harmonic colour and shimmering orchestration, as well as an often-present sense of humour. *Touch the Sky* for piccolo and orchestra, was inspired by looking through the window of an airplane. Composed in 2019 for Jean-Louis Beaumadier and dedicated to Patricia Kinard, it is in four movements. Each movement is brief but conceived like a progression towards a vision embracing the whole sky, in which shades of white are related to a cameo. This colour of innocence leads the composer to the underlying evocation of departed loved ones, of whom this presence remains celestial, infinitely gentle and comforting. The intimate combination of an evocative force and a discretion of means, limited, by moments, to poetic incantation, is at the heart of this intensely felt music, which has certain aesthetic connections with the universe of painter Patricia Kinard, with which it shares a dimension of mystery, further contributing to the work's impact on the audience. The relative brevity of the four movements goes hand in hand with the formal cohesion marking each of them. Régis Campo never obeys the diktat of a pre-established form, but his discourse always fulfils a concern for organisation that maintains it, even when the expressive or playful situation is in the forefront, in total cohesion. It is the conjunction between this never-failing exacting nature and this freedom of tone and poetic inspiration that make *Touch the Sky* an essential milestone in the contemporary piccolo repertoire.

Jean-Michel Damase (1928-2013) is a singular figure in 20th-century French music. A child prodigy, son of the famous harpist Micheline Kahn (1889-1987)¹ and pianist extraordinaire, Jean-Michel Damase won fame in particular with the composition of ballet scores (*La Croqueuse de diamants*, 1950, or *Piège de Lumière*, 1952) and lyric works, several of them on librettos by Jean Anouilh, such as *Colombe* (1961), *Madame de* (1971) after Louise de Vilmorin, or *Eurydice* (1972). His art is in the lineage of that of a Francis

¹ It was for her that Gabriel Fauré (1845-1924) composed his *Impromptu Op. 86* in 1905, and Maurice Ravel his *Introduction et Allegro* for harp, flute, clarinet and strings in 1907.

Poulenc (1899-1963) or Henri Sauguet (1901-1989), served by an inexhaustible melodic gift, an immediately recognisable formal and harmonic clarity, and what would have to be described as a melancholic smile, always in subtle equilibrium between outward lightness and underlying seriousness.

It was at the request of Jean-Louis Beaumadier that the *Concerto for Piccolo* was written – and to whom it is dedicated. The composer's last completed work, it was first performed, posthumously, by the dedicatee. Here, Damase remains, as usual, faithful to the traditional three-movement outline and the fast-slow-fast alternation: *Allegro ma non troppo* – *Andante* – *Allegro scherzando*. The first movement states straightaway, in sonata form, a leaping theme played by the soloist, rapidly veering to the tenderness that is Damase's personal trademark. This is followed by a second, more openly lyrical theme, borrowed from Act IV of *Colombe*. The development is akin to a free reverie, notable for the shifting delicacy of its orchestration and the suppleness with which the piccolo becomes in turn garrulous or tender, and precedes a short recapitulation. The ABA Lied form that underpins the *Andante*, a veritable digest of the composer's art, fluctuates between melancholic confession and merriment, the two often complementing without excluding the other. The last movement takes up this sense of humour that musician convokes in his music, and the present rondo goes without break from smile to unspoken seriousness.

A veritable overview of the concertante piccolo of our time, the programme put together and performed by Jean-Louis Beaumadier casts light on the full potential, even the most unexpected, of an instrument that continues to surprise with its unique expressive possibilities.

Lionel Pons

Translated by John Tyler Tuttle

Jean-Louis Beaumadier

Jean-Louis Beaumadier began studying flute at the Marseille Conservatoire with Joseph Rampal and then continued at the Conservatoire National de Musique de Paris with his son Jean-Pierre Rampal. Awarded prizes at international competitions in Geneva and in Paris (Guilde des Artistes Solistes), piccolo solo for twelve years at the Orchestre National de France, he then became one of the best piccolo players in the world, renown through his abundant discography (Grand Prix of the Académie Charles Cros), his concerts in Europe, Usa and Far East and his piccolo score collection published by Billaudot editions.

His avid interest in the piccolo, and for wooden instruments in general, dates from his youth when his family bought him a magnificent ebony "Bonneville" piccolo. For some years, he has studied in depth the art of the piccolo in order to make it better known and share his passion. Piccolo solo at the Orchestre National de France, he was performing under the direction of famous conductors : Sergiu Celibidache, Karl Böhm, Leonard Bernstein, Lorin Maazel, Seiji Ozawa, Wolfgang Sawallisch, Pierre Boulez... and was also working with other orchestras in the world, such as the Saïto Kinen Orchestra conducted by Seiji Ozawa.

Among his abundant discography (Skarbo, Calliope-Harmonia-Mundi, Classic-Talents, Lyrinx, Rodolphe, Nouveaux Horizons, Saphir, Naïve, Indésens), he was awarded an International Grand Prix from the Académie Charles Cros for the CD « La belle époque du piccolo ». His pedagogic collection (Gérard Billaudot Editeur) brings him the recognition of many flautists and invitations all over the world in flute conventions and festivals (Japan, USA, UK, Netherlands, Brazil, Costa Rica, Austria, Slovenia, Ecuador, Venezuela,...). In addition, he performs numerous concerts throughout the world (France - Paris Radio France and Salle Cortot, Israel, Ireland, Belgium, Germany, Senegal, China, Croatia, Usa - Carnegie Hall, Austria, Slovenia, Spain, The Netherlands, Finland - Helsinki Sibelius Academy).

Jean-Louis Beaumadier performed piccolo concertos with many orchestras : Orchestre National de France, Simon Bolivar Orchestra in Caracas (Sistema), Wiener Konzert Verein, New-York Soloists, Brussel

Chamber Orchestra, national orchestras of Costa Rica and Ecuador, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre d'Auvergne, Orchestre de Bohème, Quito Chamber Orchestra, San Jose Chamber Orchestra, I musici di Vivaldi, Orchestre de Cannes, Orchestre de l'Université Claude Champagne (Montréal), Orchestre de Chambre d'Alsace, Les Musiciens de France, Kairo Symphonic Orchestra, Orchestra Camera Musicae in Cataluna, Orchestre de Chambre de Genève, Taïpei Philharmonic Orchestra (Taïwan), Twin Cities Orchestra of Minneapolis ...

Jean-Louis Beaumadier is teaching masterclasses in famous musical institutions throughout the world.

<http://www.piccolo-beaumadier.com>

Vahan Mardirossian

Pianist and conductor wordly acclaimed, he is often conducting from the keyboard concertos by Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Grieg or Shostakovich. He is also performing under the direction of famous conductors such as Kurt Masur, Paavo Järvi, Yutaka Sado, John Axelrod, Yuri Ahronovitch...

Studying with Kurt Masur definetly oriented his career towards conducting : invited by the Maestro to a direction session in New York, he had the possibility to conduct the Manhattan School Orchestra. He then created the « Maestria » Chamber Orchestra in France, performing at Théâtre des Champs-Elysées and La Halle aux Grains in

Toulouse. He is regularly conducting the Prague Philharmonic, the Prague Radio Symphony Orchestra, the Philharmonic Orchestra of Armenia, the Tokyo Mozart Players, the « Amalgames » Orchestra (built with the most talented musicians of the Strasbourg Philharmonic and of the SWR Baden-Baden–Freiburg Symphonic), the Czech Soloists, the Lebanon Philharmonic, the French orchestras of Caen, Cannes and Toulon Opéra, the Novossibirsk Chamber Orchestra and the National Chamber Orchestra of Armenia (NCOA).

Today Main Conductor of the Caen Orchestra and Musical Director of the NCOA, his career led him recently to conduct famous orchestras such as the NHK Symphony, the Japan Philharmonic, the Tokyo Philharmonic, the Real Orquesta Sinfonica in Sevilla, the Südwestfalen Philharmonic Orchestra, the National Orchestra of Bulgaria, the Russian Philharmonic, the Sanremo Symphonic Orchestra, the Kansai Philharmonic, the Luxembourg Chamber Orchestra, the Hongkong Chamber Orchestra, the Orchestre Colonne, the Banda Municipale in Barcelona and the Ukrainian Philharmonic, with whom he performed the 9th symphonies by Beethoven and Dvorak in the main halls in Japan.

During the 2019-2020 season, he will make his debut with the New Japan Philharmonic, the Kyushu Philharmonic, the National Symphonic in Colombia, the Orchestre de Chambre de Wallonie and the Russischen Kammerphilharmonie. He will also conduct Carmen at the Kairo Opera and the Verdi Requiem at the Concertgebouw in Amsterdam.

His repertoire includes baroque to contemporary music. In 2013, Vahan Mardirossian conducted the first performance of the French creation of the opera Anoush by Armen Tigranian at the Théâtre Nanterre-Amandiers. He recorded the violin concerto by Tchaikovsky (Stéphanie-Marie Degand, Caen Orchestra), and music for strings by Florentine Mulsant (NCOA).

In 2016 Vahan Mardirossian received the title of « Honorary Artist of Armenia » from the Armenian President.

Concertos pour piccolo

Le XXème siècle aura vu les compositeurs doter peu à peu le piccolo d'un riche répertoire concertant, élargissant sans cesse la gamme expressive de l'instrument. Si le célèbre tableau *Le Joueur de fifre* (1866) d'Édouard Manet (1832-1883) exalte encore l'image d'un instrument rattaché aux musiques militaires et de plein air, le piccolo de notre temps va proposer aux créateurs un vaste champ de réflexion poétique, dont le genre concertant se révèle un vecteur idéal. Le présent programme regroupe des pages concertantes, dont plusieurs suscitées et créées par Jean-Louis Beaumadier, qui, avec une inlassable curiosité et une joie de jouer toujours renouvelée, fait tant pour la pleine reconnaissance d'un instrument encore mal connu. Cet album est le premier entièrement dévolu à des concerti pour piccolo et orchestre symphonique, dont chacun explore, avec ses spécificités, les possibilités techniques, évocatrices et virtuoses de l'instrument.

L'art de **Florentine Mulsant** (née en 1962) se caractérise par sa propension à un lyrisme à la fois discret et prégnant. Le geste mélodique et la notion de couleur harmonique en demeurent deux gestes fondateurs, mobilisant la plus large palette d'outils de langage, avec une souveraine liberté. Si la forme demeure toujours d'une totale clarté, sans servilité aucune envers tel ou tel modèle légué par le passé, mais sans aucun rejet *a priori*, c'est pour mieux laisser s'épanouir le geste poétique. Affichant volontiers sa filiation avec une École Française qui va de Maurice Ravel (1875-1937) à Henri Dutilleux (1916-2013), Florentine Mulsant n'est jamais prisonnière d'admirations qui ne constituent en rien des modèles contraignants, puisque leur imprégnation subtile ne s'inscrit jamais dans une démarche stérilement épigionale. Le pouvoir évocateur d'un accord dont plane la résonance, d'un timbre qui s'épanouit en mélodie, la rigueur d'une forme toujours solide, répudiant tout procédé scholastique, sont autant de lignes de force de l'art de la compositrice, dont témoigne éloquemment le *Concerto pour piccolo* (2017), dédié à Jean-Louis

Beaumadier. Le premier mouvement *Lent, expressif* propose sans préambule un élément thématique aux cordes, marqué par sa souplesse rêveuse, auquel le piccolo apporte immédiatement son contrechant. Ce thème devient le support d'une série de variations, ou plus exactement de reflets dans lesquels le piccolo se fait tour à tour *primo uomo* ou discret partenaire, volubile ou poète. Les métamorphoses du thème nous entraînent parfois loin de son aspect initial, et pourtant sa présence subtile demeure, jusqu'à la cadence virtuose qui précède la *coda* récapitulative. Le second mouvement, *Vif*, est une course-poursuite pleine de malice, particulièrement virtuose, dans laquelle, comme pour le premier mouvement, l'élément thématique présenté par le soliste après une introduction orchestrale fait l'objet de libres mutations et d'un perpétuel jeu d'échange entre pupitres, soutenu par de constants changements de couleurs et de textures dans l'orchestration. L'ensemble adopte la coupe d'un rondeau, dont les couplets ne sont pas sans parentés discrètes, mais réelles, avec le premier mouvement. Après une seconde cadence solistique, l'œuvre se clôt dans une joie lumineuse.

Lowell Liebermann (né en 1961) s'est directement imposé comme l'un des principaux compositeurs américains de sa génération, dès la révélation au public de sa *Sonate pour piano* op. 1 qu'il a interprétée au Carnegie Hall, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans. S'il ne renonce ni à la conception mélodique et thématique ni au sens harmonique propres aux fondements de la grammaire tonale, il n'en cultive pas moins le goût des rencontres sonores inattendues et du raffinement orchestral, sur fond de verdeur polytonale, dans la lignée d'un Darius Milhaud (1892-1974). Le *Concerto pour piccolo* op. 50 a été composé en 1996 sur commande de la National Flute Association, à l'initiative du piccoliste Jan Gippo. La forme en est libre, puisqu'elle fait se succéder un *Andante comodo* (qui ménage en son centre un passage *Allegro*), un *Adagio* et un *Presto*. L'œuvre se présente comme une synthèse heureuse entre une démarche foncièrement néoclassique, en ce sens que la forme est ressentie comme un garant, un cadre fixe à l'intérieur duquel l'inspiration a toute liberté de se déployer, et un néoromantisme propre à l'École Américaine, dans la lignée d'un Samuel Barber (1910-1981) ou d'un Ned Rorem (né en 1923). C'est bien une propension à la confession romantique que révèle le premier mouvement, tempérée par une pudeur dont jamais le com-

positeur ne se départit, allant jusqu'à une efflorescence sentimentale dans l'*Adagio*, avant de renouer avec un ton primesautier et une virtuosité très présente dans le *Presto*. Le piccolo est sollicité à la fois comme « chanteur » susceptible de soutenir d'amples lignes aux multiples circonvolutions, et comme un brillant discoureur, plein de malice. L'équilibre soliste-orchestre est toujours suprêmement maîtrisé, conférant à l'œuvre une parfaite élégance, qui vient se lier intimement à une mélancolie sous-jacente que le musicien laisse affleurer sans jamais lui laisser la bride sur le cou.

Carl Joachim Andersen (1847-1909) a mené de front la triple carrière de flûtiste, compositeur et chef d'orchestre. Il est d'ailleurs l'un des cofondateurs de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Son œuvre est presque totalement dévolue à la flûte, le plus souvent avec accompagnement de piano. Ainsi en va-t-il du *Moto perpetuo* op. 8 (1869). L'épouse du compositeur ayant exercé des fonctions de conservateur dans un grand musée de New York, c'est aux U.S.A. que la flûtiste Kyle Dzapo a retrouvé une partition de cette pièce comportant, de la main du compositeur, quelques indications pour une orchestration jamais réalisée. Cette partition ayant été communiquée à Jean-Louis Beaumadier, il a alors sollicité Véronique Poltz (née en 1963) pour réaliser ladite orchestration, et cette nouvelle version de la pièce a été créée par lui à New York en 2009. L'œuvre est un feu d'artifice de joie et de pure virtuosité, qui ne laisse au soliste (et aux auditeurs) aucun temps mort, avec un évident plaisir d'éblouir le public. L'orchestration de Véronique Poltz, scintillante et toute en légèreté, rend pleinement justice à cette page heureuse et ensoleillée.

Joachim Andersen eut une carrière musicale très riche: d'abord flûtiste du Philharmonique de Berlin, il fut aussi enseignant et certains de ses élèves devinrent les virtuoses de la génération suivante. A la fin de sa vie, il exerça la direction des orchestres du Tivoli et de la série des concerts du Palace à Copenhague. Tout au long de sa carrière, il composa de nombreuses études pour flûte ainsi que des pièces de virtuosité pour flûte et piano, musicalement intéressantes,. Moto perpetuo op.8 est l'une des trois pièces dédiées au Professeur du Conservatoire de Paris, Paul Taffanel, et l'une des plus jouées. Andersen lui-même était un soliste très prisé et interprétait ses propres pièces et celles d'autres compositeurs avec l'Orchestre d'été de Scheveningen (Pays-Bas), dans les années 1880. Son exemplaire personnel du Moto

perpetuo porte plusieurs indications d'orchestration, bien qu'on n'ait pas connaissance qu'il l'eût joué ainsi. Véronique Poltz a utilisé ces indications pour guider son orchestration de cette pièce délicieuse.

Kyle Dzapo

En tant que compositrice, **Véronique Poltz** est sensible aux couleurs délicates, aux harmonies raffinées, ce qui ne lui interdit en rien une certaine âpreté lorsque la courbe expressive le réclame. Son art se fonde sur un équilibre subtil entre distanciation classique et générosité poétique, équilibre qu'elle entretient avec un souci constant d'élégance et de grâce, déjà très sensible dans son *Jardin des Ombres* (2001) pour orchestre, qui fait d'elle, pour paraphraser ce que Jean Cocteau (1889-1963) disait de Germaine Tailleferre (1892-1983), une « Marie Laurencin pour l'oreille ». Le *Kilumac Concertino* op. 36 pour piccolo et orchestre, composé en 2018 comprend deux mouvements, successivement *Cadence – Andante* et *Allegro ma non troppo* et se fonde, comme plusieurs œuvres de Véronique Poltz, sur la correspondance entre lettres et notes en vigueur dans la solmisation germanique. Le néologisme Kilumac est un enchevêtrement des lettres des prénoms de sa fille et de son gendre, qu'elle va, dans toute l'œuvre, traduire en sons correspondants et colorer d'harmonies changeantes. La cadence évoque la demande en mariage du futur gendre, puis le premier mouvement renvoie aux échanges entre les différents protagonistes, auxquels viennent se joindre peu à peu les membres de la famille, pour aboutir (mesure 30) au thème de la future mariée, rayonnant de joie sereine et lumineuse, qui avait été amorcé dans la section précédente. L'*Allegro ma non troppo* est directement lié à l'atmosphère de la réception du mariage, à une ambiance festive que viennent suspendre quelques moments silencieux, évoquant l'absence d'une personne chère empêchée de se trouver à la cérémonie. Œuvre à la fois conviviale et poétique, toujours tempérée de pudeur, *Kilumac Concertino*, dédié à Jean-Louis Beaumadier, est un résumé attachant et délicat de l'art de Véronique Poltz, dans lequel virtuosité et sourire viennent masquer une mélancolie que sa discrétion ne rend que plus touchante.

Régis Campo (né en 1968) est l'une des principales figures de l'École Française contemporaine, et sa démarche esthétique, fondée sur une souveraine liberté dans le choix des outils de langage, allie profondeur

poétique, élan tragique – particulièrement marqué dans son opéra *Quai Ouest* (2014) d'après Bernard-Marie Koltès –, épanchement mélodique, goût affirmé pour la couleur harmonique et le chatoiement orchestral, ainsi qu'un sens de l'humour souvent présent. *Touch the Sky* pour piccolo et orchestre, écrit pour Jean-Louis Beaumadier et dédié à Patricia Kinard, compte quatre mouvements et a été composé en 2019, inspiré par des regards portés à travers le hublot d'un avion. Chaque mouvement est bref, mais est conçu comme une progression vers une vision embrassant tout le ciel, dans des teintes apparentées à un camaïeu de blancs. Cette couleur de l'innocence entraîne le compositeur vers l'évocation sous-jacente d'êtres chers disparus, dont demeure cette présence à la fois céleste, infiniment douce et réconfortante. L'alliance intime d'une force évocatrice et d'une discréton de moyens, qui confine par instant à l'incantation poétique, est au cœur de cette musique intensément ressentie, qui n'est pas sans liens esthétiques avec l'univers de l'artiste-peintre Patricia Kinard, avec laquelle elle partage une dimension de mystère, qui contribue encore à l'impact de l'œuvre sur le public. La relative brièveté de chacun des quatre mouvements va de pair avec la cohésion formelle qui marque chacun d'eux. Régis Campo n'y obéit jamais au dictat d'une forme préétablie, mais son discours répond toujours à un souci d'organisation qui le maintient dans une totale cohésion, même lorsque la donne expressive ou ludique s'affiche au premier plan. C'est de la conjonction entre cette exigence jamais prise en défaut et cette liberté de ton et d'inspiration poétique qui fait de *Touch the Sky* un jalon incontournable du répertoire picolistique contemporain.

Jean-Michel Damase (1928-2013) est une figure singulière dans le XXe siècle musical français. Enfant prodige, fils de la célèbre harpiste Micheline Kahn (1889-1987)¹, pianiste extraordinaire, Jean-Michel Damase s'est notamment illustré dans la composition de musiques de ballet (*La Croqueuse de diamants*, 1950, ou *Piège de Lumière*, 1952) et d'ouvrages lyriques, dont plusieurs sur des livrets conçus par Jean Anouilh, tels *Colombe* (1961), *Madame de* (1971) d'après Louise de Vilmorin, ou *Eurydice* (1972). Son art

¹ C'est pour elle que Gabriel Fauré (1845-1924) conçoit son *Impromptu* op. 86 en 1905, et Maurice Ravel son *Introduction et Allegro pour harpe, flûte clarinette et cordes* en 1907.

se situe dans la descendance de celui d'un Francis Poulenc (1899-1963) ou d'un Henri Sauguet (1901-1989), servi par un don mélodique inépuisable, une clarté formelle et harmonique immédiatement reconnaissables et ce qu'il faudrait qualifier de sourire mélancolique, toujours en équilibre subtil entre légèreté affichée et gravité sous-jacente. C'est à la demande de Jean-Louis Beaumadier qu'est entrepris le *Concerto pour piccolo* – qui lui est dédié –, dernière œuvre achevée du compositeur dont la création a été assurée de façon posthume par le dédicataire. Damase y demeure, comme à son habitude, fidèle à la traditionnelle coupe en trois mouvements et à l'alternance vif-lent-vif : *Allegro ma non troppo* – *Andante* – *Allegro Scherzando*. Le premier mouvement expose d'emblée, dans une forme sonate, un thème capriciant dévolu au soliste qui s'infléchit rapidement vers la tendresse qui est la marque du génie propre de Damase, auquel fait suite un second plus ouvertement lyrique, issu de l'acte IV de *Colombe*. Le développement s'apparente à une libre rêverie, remarquable par la délicatesse changeante de son orchestration et la souplesse avec laquelle le piccolo se fait tour à tour babillard ou tendre, et précède une courte réexposition. La forme Lied ABA qui sous-tend l'*Andante*, véritable condensé de l'art du compositeur, oscille entre confession mélancolique et belle humeur, les deux se complétant sans s'exclure. Le dernier mouvement renoue avec ce sens de l'humour que si souvent le musicien convoque dans son œuvre, et le présent rondeau passe sans rupture du sourire à une gravité qui ne dit pas son nom.

Véritable tour d'horizon du piccolo concertant de notre temps, le programme réuni et interprété par Jean-Louis Beaumadier met en lumière toutes les possibilités, même les plus insoupçonnées, d'un instrument qui n'a pas fini de nous surprendre par les possibilités expressives qui sont siennes.

Lionel Pons

Jean-Louis Beaumadier

Jean-Louis Beaumadier a commencé ses études de flûte avec Joseph Rampal au Conservatoire de Marseille, et les a poursuivies au Conservatoire National Supérieur de Musique avec Jean-Pierre Rampal. Lau-

réat des concours Internationaux de Genève et de la Guilde Française des Artistes solistes, soliste de l'Orchestre National de France pendant douze ans, il est devenu par la suite grâce à son abondante discographie (Grand Prix de l'Académie Charles Cros), à ses concerts en Europe, aux Etats unis et Extrême orient, et à sa collection pour le piccolo aux éditions Billaudot, l'un des tout premiers représentants de la flûte piccolo dans le monde.

Son goût très vif pour le piccolo et les instruments en bois date de ses jeunes années quand sa famille lui avait acheté un magnifique piccolo ancien, un « Bonneville », en ébène. Depuis plusieurs années, il a entrepris un travail en profondeur pour faire mieux connaître le piccolo et faire partager aux autres sa joie d'en jouer. Piccolo solo de l'Orchestre National de France pendant douze ans, il joue sous la direction de chefs prestigieux : Sergiu Celibidache, Karl Böhm, Leonard Bernstein, Lorin Maazel, Seiji Ozawa, Wolfgang Sawallisch, Pierre Boulez... et travaille également avec d'autres orchestres dans le monde comme le « Saito Kinen Orchestra » de Seiji Ozawa.

Son abondante discographie (Skarbo, Calliope-Harmonia-Mundi, Classic-Talents, Lyrinx, Rodolphe, Nouveaux horizons, Saphir, Naïve, Indésens), assortie d'un Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour l'album « La belle époque du piccolo » et sa collection pédagogique aux éditions Billaudot lui confèrent la reconnaissance et l'amitié de flûtistes qui l'invitent à travers le monde dans les grandes conventions et festival de flûtes (Japon, USA, Grande Bretagne, Pays-Bas, Brésil, Costa Rica, Autriche, Italie, Slovénie, Vénézuela...). Il se produit également dans de très nombreux concerts en France (Paris Salle Cortot, Radio France) et dans le monde (Israël, Irlande, Italie, Belgique, Allemagne, Sénégal, Chine, Croatie, Usa (Carnegie Hall New York), Autriche, Slovénie, Espagne, Pays-Bas, Finlande (Académie Sibelius d'Helsinki...).

Jean-Louis Beaumadier a été invité pour jouer des concertos de piccolo avec de nombreux orchestres tels que l'Orchestre National de France, l'Orchestre Simon Bolivar de Caracas (sistema), le Wiener Konzert Verein, le New-York soloists, le Brussel Chamber Orchestra, l'Orchestre National Du Costa Rica, l'Orchestre National de l'Equateur, l'Orchestre Philharmonique de Marseille, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre de Bohème, l'Orchestre de Chambre de Quito, l'Orchestre de Chambre de San Jose de Californie, « I musici di

Vivaldi », l'Orchestre de Cannes, l'Orchestre de l'Université Claude Champagne de Mont-réal, l'Orchestre de Chambre d'Alsace, « Les Musiciens de France », l'Orchestre Symphonique du Caire, l'Orchestra Camera Musicae de Catalogne, l'Orchestre de Chambre de Genève, l'Orchestre Philharmonique de Taïpei (Taïwan), le Twin Cities Orchestra of Minneapolis, l'Orchestre Radio Symphonique de Prague ...

Jean-Louis Beaumadier anime des master-classes dans les grandes institutions musicales à travers le monde.

<http://www.piccolo-beaumadier.com>

Vahan Mardirossian

Pianiste et chef de renommée internationale, il conjugue ces deux activités en dirigeant du clavier les concertos de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Grieg ou Chostakovitch. Il joue aussi sous la direction de grands chefs tels que Kurt Masur, Paavo Järvi, Yutaka Sado, John Axelrod, Yuri Ahranovitch...

Sa rencontre avec Kurt Masur oriente définitivement sa carrière vers la direction d'orchestre : invité par le Maestro à un séminaire de direction d'orchestre à New York, il a l'occasion de diriger l'orchestre de Manhattan School. Il crée alors l'orchestre de chambre « Maestria », avec lequel il se produit en France, comme au Théâtre des Champs-Élysées et à la Halle aux Grains de Toulouse. Il dirige ensuite régulièrement l'Orchestre Philharmonique de Prague, le Prague Radio Symphony Orchestra, l'Orchestre Philharmonique d'Arménie, l'Orchestre National des Pays de Loire, le Tokyo Mozart Players, l'Orchestre « Amalgames » (constitué des meilleurs éléments du Philharmonique de Strasbourg et du Symphonique SWR Baden-Baden–Freiburg), l'Orchestre de Douai, Les Czech Soloists, le Philharmonique du Liban, l'Orchestre de Caen, ceux de Cannes et de l'Opéra de Toulon, l'Orchestre de Chambre de Novossibirsk, l'Orchestre National de Chambre d'Arménie.

Aujourd'hui Chef Principal de l'Orchestre de Caen et Directeur Musical de l'Orchestre National de Chambre d'Arménie (NCOA), sa carrière s'est considérablement développée ces dernières années puisqu'il

a dirigé de grands orchestres comme le NHK Symphony Orchestra, le Japan Philharmonic, le Tokyo Philharmonic, le Real Orquesta Sinfonica de Sevilla, le Sudwestfalen Philharmonic Orchestra, l'Orchestre National de Bulgarie, le Russian Philharmonic, le Symphonique de Sanremo, le Kansai Philharmonic, l'Orchestre de Chambre du Luxembourg, celui de Hongkong, l'Orchestre Colonne, la Banda Municipale de Barcelone et le Philharmonique d'Ukraine avec lequel il a interprété les 9èmes Symphonies de Beethoven et de Dvorak dans les plus belles salles du Japon.

Au cours de la saison 2019-2020, il fera ses débuts avec le New Japan Philharmonic, le Kyushu Philharmonic, le Symphonique National de Colombie, l'Orchestre de Chambre de Wallonie et la Russischen Kammerphilharmonie. Il dirigera Carmen (Opéra du Caire) et le Requiem de Verdi (Concertgebouw).

Son répertoire couvre une large palette allant de la période baroque à nos jours (Tanguy, Escaich, Saariaho, Rautavaara, Hersant, Dutilleux, Rihm, Kagel, Crumb, Ligeti, Mulsant, Canat de Chizy...). En mai 2013, Vahan Mardirossian a dirigé la création française d'Anoush, opéra d'Armen Tigranian au Théâtre Nanterre-Amandiers. À la tête de ses deux orchestres, il a enregistré le Concerto pour violon de Tchaïkovski (Stéphanie-Marie Degand, Orchestre de Caen) ainsi que la 1ère Symphonie pour cordes et la Suite pour orchestre de Florentine Mulsant (NCOA).

En 2016, Vahan Mardirossian a reçu de la part du président arménien le titre d' « Artiste d'Honneur de l'Arménie ».

Piccolo Konzerte

Im 20. Jh. bereicherten viele Komponisten die Piccolo Literatur mit einer grossen Zahl an neuen Konzerten und erweiterten die Ausdrucksmöglichkeiten dieses Instrumentes stetig.

Wenn das berühmte Gemälde von Edouard Manet (1832-1883) mit dem Piccolo Spieler noch die Vorstellung eines Instrumentes ist, welches haupt-sächlich im Freien gespielt wurde und in der Militärmusik, ist das Piccolo unserer Zeit für Komponisten ein grosses Feld von poetischer Reflexion geworden, und es eignet sich ideal für konzertante Musik mit Orchester oder Klavier.

Diese neuen Möglichkeiten werden von Jean-Louis Beaumadier voll-umfänglich ausgelotet mit seiner unermüdlicher Neugier und Spielfreude. Dieses CD Album ist das erste, welches ausschliesslich Originalkonzerte für Piccolo und symphonisches Orchester enthält, und jedes dieser Konzerte überzeugt durch Poesie und virtuose Möglichkeiten.

Die Kunst von **Florentine Mulsant** (*1962) zeichnet sich durch ihre Fähigkeit zu allgegenwärtiger Lyrik aus. Die melodische Geste und die harmonische Farbe bleiben die zwei Grundpfeiler innerhalb eines breiten Spektrums an Ausdruck und Freiheit. Die Form ist klar aber ohne Anlehnung an Modelle der Vergangenheit, auf diese Weise kann sich die poetische Geste frei entfalten.

Florentine Mulsant zeigt deutlich ihre Zugehörigkeit zur französischen Schule, welche von Maurice Ravel (1875-1935) bis Henri Dutilleux (1916-2013) reicht. Sie ist nie gefangen von Vorbildern, ihre evokative Kraft und die Strenge der Form sind die Qualitäten der Komponistin. Überzeugend im Konzert für Piccolo (2017), Jean-Louis Beaumadier gewidmet.

Der 1. Satz, langsam, ausdrucksvooll, gibt das thematische Element zuerst den Streichern, charakterisiert durch eine verträumte Souplesse, dem das Piccolo bald das Gegenthema gegenüberstellt mit einer Reihe

von Variationen oder Reflexionen, abwechselnd zwischen diskretem Partner und Solist. Die Metamorphosen des Themas bringen uns manchmal weit weg von der ursprünglichen Gestalt, auch in der Kadenz vor der Coda. Der 2. Satz, Vif, ist eine Art Verfolgungsjagd. Besonders virtuos ist das thematische Material, welches der Solist nach einer Orchester Einleitung vorstellt, freie Mutationen und Wechselspiel innerhalb der Pulte erzeugen die Farben der Orchestrierung. Ein Rondo nach einer Kadenz des Solisten schliesst das Werk in strahlender Freude ab.

Lowell Liebermann (*1961) hat sich als einer der führenden amerikanischen Komponisten seiner Generation etabliert, nach seiner Klaviersonate Op.1, die er als 16 jähriger in der Carnegie Hall in New York spielte. Er verzichtet nie auf die melodischen und harmonischen Grundlagen der tonalen Grammatik. Das Konzert für Piccolo Op. 50 wurde 1996 im Auftrag der NFA (National Flute Association) auf Initiative von Jan Gippo komponiert. Die Form ist frei, eine Abfolge von Andante comodo mit einer Allegro Passage und einem Presto. Das Werk ist eine glückliche Synthese der Neoklassik mit fester Form, innerhalb derer sich die Inspiration in voller Freiheit entfaltet, wirklich amerikanisch in der Linie von Samuel Barber (1910-1981) und Ned Rorem (*1923). Im ersten Satz eher romantisch, ein sentimentales Aufblühen im Adagio bevor er im Presto mit grosser Virtuosität und fast unspielbarer Höhe endet. Das Piccolo wird sowohl als Sänger wie auch als Virtuose extrem gefordert. Die Balance zwischen Orchester und Soloinstrument ist immer hervorragend, eine innere Melancholie verleiht dem Werk einen besonderen Charakter.

Carl Joachim Andersen (1847-1909) machte eine dreifache Karriere als Flötist, Komponist und Dirigent und ist Mitbegründer der Berliner Philharmoniker. Seine Werke sind fast ausschliesslich der Flöte gewidmet, meistens Stücke mit Klavierbegleitung wie auch das „Moto Perpetuo“ Op. 8 (1869). Die Ehefrau des Komponisten, welche in einem grossen Museum in New York arbeitete, wurde von Kyle Dzapo wieder entdeckt, gefunden, mit einer Partitur des Stücks mit handschriftlichen Hinweisen von Andersen für seine leider nie ausgeführte Orchestrierung. Diese Partitur wurde Jean-Louis Beaumadier übergeben und Véronique Poltz (1963*) führte die Orchestrierung entsprechend aus, diese Fassung wurde 2009 in New York

aufgeführt. Dieses Op. 8 ist ein Feuerwerk der Freude und Virtuosität, was dem Solisten offensichtlich Spass macht, damit die Zuhörer zu beeindrucken.

Als Komponistin ist **Véronique Poltz** sehr sensibel für zarte Farben und raffinierte Harmonien, aber trotzdem ist eine gewisse Herbheit möglich, wenn es der Ausdruck verlangt. Ihre Kunst basiert auf einer subtilen Balance zwischen klassischer Distanz und Poesie, mit ständigem Streben nach Eleganz, wie bereits in ihrer Komposition „Garten der Schatten“ (2001) für Orchester.

Das „Kilumac-Concertino“ Op. 36 für Piccolo und Orchester, komponiert 2018, umfasst zwei Sätze: Cadence Andante und Allegro ma non troppo. Der „Kilumac“ Neologismus ist eine Zusammensetzung von Buchstaben ihrer Tochter und des Schwiegersohnes, welche im gesamten Werk in entsprechende Klänge und Harmonien übertragen werden. Die Kadenz erinnert an den Heiratsantrag, auch bezieht sich die Kadenz auf das Wechselspiel der Protagonisten, dem sich Familienmitglieder anschliessen um dann das Thema der zukünftigen Braut zu spielen. Heiter und leuchtende Freude überall. Das Allegro non troppo symbolisiert die Atmosphäre der Hochzeitsfeier, festlich und mit ein paar stillen Momenten, welche an die Abwesenheit eines geliebten Menschen erinnert, der verhindert wurde, an der Zeremonie teil zu nehmen. Ein lebendiges und poetisches Werk ist dieses Kilumac Concertino, Jean-Louis Beaumadier gewidmet, eine liebenswerte Zusammenfassung der Kunst von Véronique Poltz, mit diskretem Lächeln und voll Virtuosität.

Régis Campo (*1968) ist eine der Hauptfiguren der zeitgenössischen französischen Schule und sein ästhetischer Ansatz beruht auf der freien Wahl der Sprachwerkzeuge, verbindet poetische Tiefe und viel Dynamik, schon ausgeprägt in seiner Oper „Quai Ouest“ 2014, ein überzeugender Geschmack für harmonische Farben des Orchesters so wie der oft vorhandene Humor. „Touch the sky“ für Piccolo und Orchester, für Beaumadier geschrieben und Patricia Kinard gewidmet, hat vier Sätze und wurde 2019 komponiert, inspiriert von Blicken durch das Fenster eines Flugzeugs. Jede Bewegung ist schnell und kurz, in Richtung einer Vision konzipiert, die den ganzen Himmel umarmt in weissen Schattierungen. Diese Farbe der Unschuld führt den Komponisten zu einer Beschwörung von vermissten Lieben, welche unendlich

sanft und tröstlich erscheinen. Die intime Verbindung einer evokativen Kraft mit diskreten Mitteln der Poesie ist das Herzstück dieser intensiv gefühlten Musik. Die relative Kürz der Sätze geht Hand in Hand mit dem formalen Zusammenhalt. Regis Campo folgt nie dem Diktat einer vorher festgelegten Form, aber seine Musik sorgt sich immer um Organisation, auch wenn die expressive und spielerische Seite im Vordergrund steht. Es ist die Verbindung zwischen Freiheit und poetischer Inspiration, welche „Touch the sky“ zu einem neuen Meilenstein des Piccolo Repertoires macht. Sehr zeitgenössisch.

Jean-Michel Damase (1928-2013) ist eine einzigartige Figur in der französischen Musik des 20. Jahrhunderts. Als Wunderkind und Sohn der berühmten Harfenistin Micheline Kahn (1889-1987), als aussergewöhnlicher Pianist, hat er sich in der Ballettmusik ausgezeichnet und viel lyrische Werke komponiert. Seine Kunst ähnelt Francis Poulenc (1899-1963) und Henri Sauguet (1901-1989), genährt von unerschöpflichen melodischen Ideen, eine sofort erkennbare formale und harmonische Klarheit mit melancholischem Lächeln. Jean-Louis Beaumadier wurde das Konzert gewidmet, es ist das letzte vollendete Werk des Komponisten.

Damase bleibt wie immer dem traditionellen Dreisatz Typus treu, schnell, langsam schnell. Allegro man non troppo, Andante, Allegro scherzando. Der erste Satz ist in Sonatenform, zeigt ein kaprizioses Thema für den Solisten, aber entwickelt sich schnell in Richtung Lieblichkeit, ein bewährtes Markenzeichen von Damase. Es folgen weitere lyrische Teile mit wechselnder Orchestrierung wo das Piccolo alle Charaktere zeigen kann. Die Liedform ABA, welche dem Andante zu Grunde liegt ist ein wahrhaftes Kondensat der Kunst des erfahrenen Komponisten. Es wechselt zwischen Melancholie und guter Laune und ergänzt sich wunderbar. Der letzte Satz kehrt zurück zum Humor, ein Rondo mit ununterbrochenem Lächeln.

Dieses CD Album ist ein Überblick des konzertierenden Piccolos unserer Zeit, zusammengestellt von Jean-Louis Beaumadier. Es zeigt alle Möglichkeiten des Instrumentes, welche uns mit seinen Ausdrucksfähigkeiten immer wieder überrascht.

Lionel Pons

Übersetzung Raphael Leone (Piccolist Wiener Symphoniker)

Enregistrement / *Recording* : 2019/04/02-04

Prague Radio Studio

Prise de son / *Sound* : Jan Lzicar

Remerciements à / *Thanks to*

Salvatore Faulisi

Jean-Claude Darcey

Haynes Flute Company

© Skarbo 2019

Tous droits réservés / *All rights reserved*