

PRAGUE WIND QUINTET

JEAN FRANÇAIX

“LE GAY PARIS”

WIND QUINTETS (2) - L'HEURE DU BERGER

PRA*G*A
Digitals

JEAN FRANÇAIX (1912-1997)
QUINTET No.1 for flute, oboe, clarinet, horn and bassoon (1948)

<i>QUINTETT Nr. 1 für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott</i>		
QUINTETTE N° 1 pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson		18:36
1.	I. Andante tranquillo. Allegro assai	03:56
2.	II. Presto	04:12
3.	III. Tema con variazioni. Andante	06:24
4.	IV. Tempo di Marcia Francese	03:53

L'HEURE DU BERGER, suite for wind quintet and piano (1947) 07:09

5.	I. Les vieux Beaux - <i>moderato</i>	02:07
6.	II. Pin-up Girls - <i>andante molto serio</i>	01:51
7.	III. Les petits nerveux - <i>allegro assai</i>	03:04

QUINTET No.2 for flute, oboe, clarinet, horn and bassoon (1987)

<i>QUINTETT Nr. 2 für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott</i>		
QUINTETTE N° 2 pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson		18:23
8.	I. Preludio	01:45
9.	II. Toccata. Allegro	03:30
10.	III. Scherzando	04:44
11.	IV. Andante	03:38
12.	V. Allegrissimo	04:31

„LE GAY PARIS“, for solo trumpet, flute, two oboes, two clarinets, bassoon, contra-bassoon and two horns (1974) 09:04

13.	I. Marche	04:43
14.	II. Valse	01:34
15.	III. Galop	02:41

TOTAL PLAYING TIME : 53:39

PRAGUE WIND QUINTET/QUINTETTE A VENT DE PRAGUE

Jan RIEDLBAUCH, flute/Flöte/flûte, **Jurij LIKIN**, oboe/Oboe/hautbois, **Vlastimil MAREŠ**, clarinet/Klarinette /clarinette, **Vladimira KLÁNSKÁ**, French horn/Horn/cor, **Miloš WICHTERLE**, bassoon/Fagott/basson.

Associated soloists (13-15) : Ivan KLÁNSKÝ piano/*Klavier*, Radim KOCINA, oboe/Oboe/hautbois, Miroslav PLECHATÝ, clarinet/*Klarinette*/clarinette, Vilém HORÁK, contra-bassoon/*Kontrafagott* /contrebasson, Jan VOBORIL, French horn/*Horn*/cor, **Vladislav KOZDERKA**, trumpet in C/*Trompette*/trompette.

ENGLISH

A TRIBUTE TO JEAN FRANÇAIX

Jean Françaix was in his eighty-sixth year when he passed away on 25 September, 1997, leaving the memory of an eclectic musician of refined humanism and bequeathing a considerable output, a true illustration of classical French music. He was born into a family of music professionals: his father, Alfred Françaix, was director of the Conservatory in Le Mans, his birthplace, whereas his mother, a reputed singer, was a voice professor. Encouraged by Ravel, he went to Paris to continue his studies at the Conservatory in the class of Isidor Philipp, a famous Hungarian-born pianist and professor. He studied composition with Nadia Boulanger who conducted the première of his first comic chamber opera, **Le Diable boiteux** ('The Lame Devil') on 30 June, 1938. He had made a name for himself on the international scene as of 1932 (Festival of Baden-Baden), both as a composer and performer of his own *Piano Concertino*, composed that year, and which he recorded with the Berlin Philharmonic. At that time, the famous German critic Heinrich Strobel wrote: *After so much problematical and laboured music, this Concertino was like fresh water gushing from a spring with the elegant spontaneity of ait that is natural and, at the same time, the work of an artist endowed with lucidity and a conscientiousness rarely encountered these days.* Françaix seems to have been anxious to perpetuate this judgement in his dual career as composer and pianist (or occasionally conductor). He left more than five hundred scores which are (too) easily divided into three categories: 'serious' music such as the oratorio *L'Apocalypse de saint Jean* ('The Apocalypse of St John', first performed, in the middle of the war, by Charles Münch on 11 June, 1942), the ballets *Les Demoiselles de la nuit* ('Ladies of the Night', Paris, 20 May, 1948), *Die Kamelien* ('The Camelias', 1950), the opera *La Princesse de Clèves* (Rouen, 11 December, 1965); film and occasional music which made him the official composer of Sacha Guitry, film producer (the astonishing aesthetic success of the score passed on to the 1954 *Napoleon* with Orson Welles and Eric von Stroheim, showed the dramatic faculties of Françaix's language, although critics tend to remember only the light style of *Les Perles de la couronne* ('Pearls of the Crown'), *Si Paris m'était conté* ('If Paris Were Recounted to Me') and later, *Si Versailles m'était conté ...*); finally all the symphonic, chamber and instrumental pieces which have their place in the cultural heritage which stretches from Saint-Saëns to Ravel and is closely akin to similar works by Henri Sauguet, Jacques Ibert or Francis Poulenc. The present programme attests to Françaix's extreme skill in writing for wind instruments, a trait in common with those three predecessors. He strove to be a perfect stylist, a meticulous, classical master using all the possibilities of modern instruments whose potential he knew well in terms of virtuosity, ranges of colour and precision of runs. The sear-

ch for immediate charm, elegance, caricature and traces of secondary humour, so characteristic of the composer, are not de rigueur here... even if his style is recognisable from the very first bars.

Françaix related: '*When, in the 1950s, Louis Courtinat, solo horn player with the Orchestre National de la Radiodiffusion Française, asked me to write a wind quintet (my first) for him and his colleagues, he specified that if be very demanding, permitting the five players to display their virtuosity to the fullest! Even though I am, by nature, a peaceable sort of person, I did my best to be nasty. And I seem to have succeeded, for these gentlemen had to closet themselves for six months in order to get through if [...]. My Quintet went on to conquer the world, achieving a success beyond my wildest dreams.*' The composition of this Quintet was followed, in 1987, by a second one, every bit as difficult and written in response to a commission from the German Aulos-Bläserquintett. Françaix admitted at the time: '*I was afraid of not being up to it, especially since one is not as fresh at 75 as at 40. But the Aulos Quintet was very indulgent and respectful of the old man...*' These two scores sum up the alpha and omega of their author's writing skill and verve, the 1948 score intentionally mystifying and conquering, while that of 1987 is of a modest humanity and demonstrates inexhaustible generosity.

Shortly before composing the **Wind Quintet** (henceforth **No.1**), Françaix wrote a suite for piano and quintet, **L'Heure du Berger** ('The Shepherd's Hour', 1947) in honour of a famous Paris restaurant. This triptych gives the impression of attending a parade presenting three typically Parisian figures: *les Vieux Beaux* ('The Old Beaux'), played unctuously by the bassoon and clarinet, *the Pin-Up Girls*, the slow middle movement, sketched with languid arabesques; and the finale, *Les Petits nerveux* ('Nervous Little People'), with a complexe sparkling rhythmic plan which manages to ennoble a music-hall tune.

Almost thirty years later, Françaix illustrated a new Parisian scene, **Le Gay Paris**, a commission from Germany which would be premièred in Wiesbaden on 6 April, 1975. This suite, for solo trumpet, flute, two oboes, two clarinets, bassoon, contrabassoon, and two horns, is in no way genre music. It seems to bring back to life the lilting elegance of a forgotten piece by some contemporary of Ravel, with the nostalgia of the march, waltz and galop from Offenbach's era. Even if a whiff of music-hall tunes slips into this evocation of a bygone Paris, the music continues to smile, not under the effects of the innate liveliness of these themes but, to the contrary, because it is pleasant, even for a few minutes, to escape the present day ... and, perhaps a contemporary music of the time which forgot. or made laughable, the main aim of French music with its historically Versailles essence: that of giving pleasure.

Pierre E.Barbier
Translated by John Tyler Tuttle

The PRAGUE WIND QUINTET (Pražské dechové kvinteto) was founded in 1968 to perpetuate the tradition established by an ensemble of the same name patronym active between 1928 and 1956, and linked with the names of Václav Smetáček (oboe player and conductor), Vladimír Říha (clarinet) and Karel Bidlo (bassoon), who have since become legends. Like them, the successor Prague Wind Quintet perform music of all styles focusing, however, on contemporary music, including French as the present recording illustrates.

If you have enjoyed this record perhaps you would like a catalogue listing the many others available on the PRAGA label. If so, please write to AMC, PO Box 110 F 92210 SAINT-CLOUD, FRANCE, and we will be pleased to send you one free of charge, along with quarterly announcements of new releases.

FRANÇAIS

HOMMAGE A JEAN FRANÇAIX

Disparu le 25 septembre 1997 en sa quatre-vingt-sixième année, Jean Françaix laisse le souvenir d'un musicien éclectique, à l'humanisme raffiné, léguant un œuvre considérable, véritable illustration de la musique française classique. Il était né au sein d'une famille de professionnels de la musique: son père Alfred Françaix dirigeait le Conservatoire du Mans, sa ville natale, tandis que sa mère, cantatrice réputée, était professeur de chant. Encouragé par Ravel, il vint poursuivre ses études au Conservatoire de Paris dans la classe d'Isidor Philipp, célèbre pianiste et professeur d'origine hongroise. Il travailla la composition avec Nadia Boulanger qui dirigea elle-même la création de son premier opéra-comique de chambre, **Le Diable boiteux**, le 30 juin 1938. Son nom s'était imposé sur la scène internationale dès 1932 (Festival de Baden-Baden) à la fois comme compositeur et interprète de son propre **Concertino pour piano** (1932) qu'il enregistra avec la Philharmonie de Berlin. Le célèbre critique allemand Heinrich Strobel écrivit alors : *Après tant de musique problématique et inauthentique, ce Concertino fut comme de l'eau fraîche qui jaillit de la source avec l'élégante spontanéité de tout ce qui est naturel, et en même temps, comme l'œuvre d'un artiste doué d'une lucidité et d'une conscience rares de nos jours.* Françaix semble avoir tenu à perpétuer ce jugement dans sa double carrière de compositeur et de pianiste (ou parfois de chef d'orchestre). Il laisse plus de cent cinquante partitions qu'il est (trop) facile de répartir en trois catégories: les musiques «sérieuses», tels l'oratorio **l'Apocalypse de Saint Jean** (créé par Charles Münch en pleine guerre le 11 juin 1942), les ballets **Les demoiselles de la nuit** (Paris, 20 mai 1948), **Les Camélias** [Die Kamelien, 1950], l'opéra **La Princesse de Clèves** (Rouen, 11 décembre 1965)... les musiques de film et de circonstances qui ont fait de lui le musicien attiré de Sacha Guitry, producteur de films (l'étonnante réussite esthétique de la partition dévolue au **Napoléon** de 1954, avec Orson Welles et Eric von Stroheim, montrait les facultés dramatiques du langage de Françaix, alors que la critique ne retenait que le style léger des **Perles de la couronne**, de **Si Paris m'était conté**, puis de **Si Versailles m'était conté...**), enfin l'ensemble des pièces symphoniques, de chambre et instrumentales qui s'inscrivent dans l'héritage culturel qui va de Saint-Saens à Ravel et rejoint les productions similaires de Sauguet, Ibert ou Poulenc. Le présent programme témoigne de l'extrême habileté de Françaix, déjà commune à ces trois devanciers, dans l'écriture pour instruments à vent. Il se veut un parfait styliste, un maître classique et méticuleux utilisant toutes les possibilités d'instruments modernes dont il connaît le potentiel de virtuosité, de gammes de coloris, de précision de trait. La recherche du charme immédiat, d'une élégance à la Pourceaugnac, la caricature et les traits d'humour second, si caractéristiques du compositeur, ne

sont ici pas de rigueur...même si son style est décelable dès les premières minutes.

Françaix raconte : *Lorsqu'aux alentours des années 1950 Louis Courtinat, 1er cor de l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française me demanda d'écrire pour lui-même et ses camarades un Quintette à vent, il précisait que je le fasse très difficile afin que les cinq compères puissent y faire briller leur virtuosité ! Bien que d'un naturel pacifique, je fis de mon mieux pour être méchant. Il faut croire que j'y réussis, car ces messieurs durent s'enfermer six mois dans leur chambre avant d'arriver à s'en sortir...Mon Quintette fit par la suite le tour du monde, obtenant un succès auquel je ne m'attendais pas.* La composition de ce Quintette a été suivi en 1987 d'un second, tout aussi difficile, résultat d'une commande d'un ensemble allemand, l'Aulos-Bläserquintett. Il avoue alors : *J'avais peur de démeriter, d'autant plus qu'à soixante-quinze ans, on n'est plus aussi frais qu'à quarante. Mais le Quintette Aulos fut plein d'indulgence et de respect pour l'ancien...Ces deux partitions résumant l'alpha et l'oméga de la science d'écriture et de la verve de leur auteur, volontiers mystificatrices et conquérantes en 1948, d'une humanité pudique et faisant preuve d'une inépuisable générosité en 1987.*

Peu de temps avant la rédaction du **Quintette à vent**, désormais le N° 1, Françaix avait rédigé une suite pour piano et quintette, **L'Heure du Berger** (1947), en l'honneur d'un célèbre restaurant parisien. Ce triptyque donne l'impression d'assister à un défilé présentant trois silhouettes typiquement parisiennes, *Les Vieux Beaux* que servent avec onction basson et clarinette, les *Pin-up girls* esquissées par les arabesques languoureuses du mouvement lent central, *Les Petits nerveux* du final, à la rythmique complexe et étincelante, qui réussit à anoblir une mélodie de music-hall. Presque trente ans plus tard, Françaix illustre un nouveau tableau parisien, **Le Gay Paris**, commande venant d'Allemagne qui sera donnée en première le 6 avril 1975 à Wiesbaden. Cette suite pour trompette solo, flûte, deux hautbois, deux clarinettes, basson, contrebasson et deux cors n'a rien d'une musique de genre. Elle semble ressusciter l'élégance dansante d'une pièce oubliée d'un contemporain de Ravel ayant la nostalgie des marche, valse et galop de l'époque d'Offenbach. Même si des relents d'airs de music-hall se glissent dans la trame de cette évocation d'un Paris qui a disparu, la musique continue à sourire non sous l'effet de l'entrain inné de ces thèmes mais, au contraire, parce qu'il est agréable de s'évader, durant quelques minutes, du temps présent...celui, peut-être, d'une musique contemporaine d'époque qui a fait oublier, ou rendre dérisoire, le but premier de la musique française d'essence, historiquement, *versailleuse* : «faire plaisir».

Le QUINTETTE A VENT DE PRAGUE (Pražské dechové kvinteto) a été fondé en 1928 par le hautboïste Václav SMETÁČEK (1906-1986) qui reste en son sein jusqu'en 1955 tout en menant conjointement une carrière de chef d'orchestre au plan mondial, et quatre autres musiciens-solistes issus des classes du Conservatoire et de l'Académie de Prague et membres des célèbres orchestres de la Philharmonie Tchèque (ČF) et du Symphonique de Prague (FOK). Depuis 1968, l'ensemble a poursuivi l'héritage de ses aînés et initié nombre de partitions nouvelles tchèques et étrangères dont il est le dédicataire et promoteur. Il assume une carrière internationale qui le conduit tant en Europe occidentale qu'aux Etats-Unis.

Si ce disque vous a plu, sachez qu'il existe un catalogue des autres références PRAGA disponibles. Ecrivez aux AMC, BP 110, F 92210 SAINT-CLOUD, et vous recevrez un catalogue gratuit ainsi que les mises à jour trimestrielles présentant en avant-première les nouveautés programmées.

DEUTSCH

HOMMAGE FÜR JEAN FRANÇAIX

Jean Françaix starb am 25. September 1997 im Alter von 86 Jahren. Das Bild, das die Nachwelt von ihm bewahrt, ist das eines vielseitigen Musikers, eines feinsinnigen, gebildeten Menschen, der ein umfangreiches Werk hinterläßt, welches die vorzüglichsten Tugenden französischer Musik besitzt. Françaix stammte aus einer Familie von Berufsmusikern: sein Vater, Alfred Françaix, leitete das Konservatorium in Le Mans, seiner Heimatstadt, während seine Mutter, eine angesehene Sängerin, als Gesangslehrerin tätig war. Maurice Ravel ermunterte Jean Françaix dazu, seine Ausbildung am Pariser Konservatorium zu vollenden, wo er in der Klasse Isidor Philipps, des berühmten Pianisten und Pädagogen ungarischen Ursprungs studierte. In der Komposition wurde er von Nadia Boulanger unterwiesen, die am 3. Juni 1938 die Uraufführung seiner ersten komischen Kammeroper, **Le Diable boîteux** (Der hinkende Teufel) selbst dirigierte. Bereits 1932 hatte sich Jean Françaix auf der internationalen Bühne behauptet und zwar anlässlich der Musikfeste in Baden-Baden, wo er sich als Komponist und Interpret seines eigenen **Concertino für Klavier** (1932), das er mit den Berliner Philharmonikern einspielte, einen Namen machte. Damals schrieb der berühmte deutsche Musikkritiker Heinrich Strobel: *'Nach soviel problematischer, unechter Musik wirkte dieses Concertino wie frisches Quellwasser, das mit der eleganten Spontaneität alles Natürlichen herausprudelt und gleichzeitig wie das Werk eines mit einer heute selten anzutreffenden Bewußtheit und Gewissenhaftigkeit begabten Künstlers'*. Françaix schien in seiner doppelten Karriere als Komponist und Pianist (gelegentlich auch Dirigent) darauf bedacht zu sein, dieses Urteil zu bekräftigen. Er hinterläßt mehr als 150 Partituren, die sich (allzu) leicht in drei Kategorien einteilen lassen: die 'ernsten' Werke, wie das Oratorium **L'Apocalypse de Saint Jean**, das mitten im Kriege am 11. Juni 1942 unter der Leitung Charles Münchs uraufgeführt wurde, die Ballette **Les Demoiselles de la nuit** (Paris, 20. Mai 1948), **Die Kamelien** (Les Camélias, 1950), die Oper **La Princesse de Clèves** (Rouen, 11. Dezember 1965), die Gelegenheitswerke und Filmmusiken, die aus ihm den bevorzugten Mitarbeiter des Filmregisseurs Sacha Guitry machte - hier ist auf die hervorragende ästhetische Leistung zu verweisen, welche die Musik zum **Napoleon**-Film (1954 mit Orson Welles und Erich von Stroheim) darstellt, die von der dramatischen Ausdruckskraft der musikalischen Sprache Françaix' zeugt, während die Kritik nur das Leichtfüßige und Beschwingte an der Filmmusik zu **Les Perles de la couronne**, **Si Paris m'était conté** und später **Si Versailles m'était conté** beachtete - schließlich die Gesamtheit der sinfonischen und kammermusikalischen Werke sowie der Instrumentalstücke, die sich in das Kulturerbe eingliedern lassen, das von Saint-Saens

bis Ravel reicht und mit ähnlichen Produktionen Sauguets, Iberts und Poulencs wesensverwandt sind. Das vorliegende Programm zeugt von dem hervorragenden Geschick Jean Françaix', das übrigens auch seinen drei Vorgängern eignet, Werke für Bläser zu schreiben. Darin ist er bestrebt, ein anspruchsvoller Stilist zu sein, ein klassischer Meister, der mit Gründlichkeit alle Möglichkeiten moderner Blasinstrumente ausschöpft, deren Potential an Brillanz, Klangfarbenreichtum, Präzision in den Läufen ihm wohlbekannt war. Man wird hier nicht unbedingt das finden, was für den Komponisten als durchaus charakteristisch gilt: das unmittelbar Gefällige und für sich Einnehmende, die etwas oberflächliche Eleganz, die Karikatur und den verkappten Humor: dennoch ist sein Stil gleich unverkennbar. Jean Françaix erzählt folgendes: *'Als mich in den fünfziger Jahren Louis Courtinat, der Solohornist des Orchestre National de la Radiodiffusion française bat, für ihn und seine Kollegen ein Bläserquintett zu schreiben, fügte er hinzu, es solle sehr anspruchsvoll sein, damit die fünf Interpreten ihre virtuose Kunstfertigkeit auch richtig unter Beweis stellen könnten. Obwohl ich von Natur aus sehr friedfertig veranlagt bin, gab ich mir beim Komponieren redlich Mühe, möglichst böse zu erscheinen. Und es muß mir gelungen sein ! Die Herren mußten sich nämlich in eine sechsmonatige Klausur begeben, um das Stück einzustudieren. Mein Bläserquintett eroberte sich die ganz Welt, ein Erfolg, den ich absolut nicht erwartet hatte'*. Auf die Komposition dieses Quintetts folgte 1987 die eines zweiten, ebenso schwierigen, das von einem deutschen Ensemble, dem Aulos-Bläserquintett, bestellt worden war. Françaix gesteht, daß er Bedenken hatte: *'Ob es mir gelingen konnte ? Mit 75 hat man schließlich die Frische des Vierzigjährigen nicht mehr. Aber das Aulos-Bläserquintett zeigte sich voller Nachsicht und Respekt vor dem Alter ! Die beiden Kompositionen stellen, kurz zusammengefaßt, das A und O von Françaix' Satzkunst und geistreicher, spritziger Art dar. Während er sich 1948 gerne mystifizierend und siegessicher gibt, erscheint er 1987 voller schamhafter Humanität und Großherzigkeit.*

Kurz vor der Niederschrift des Bläserquintetts, das jetzt als **Quintett Nr. 1** bezeichnet wird, hatte Françaix 1947 eine Suite für Bläserquintett und Klavier komponiert. Das Werk trägt den Titel **L'Heure du Berger** und wurde in Erinnerung an ein berühmtes Pariser Restaurant geschrieben. Diese dreiteilige Komposition läßt dreierlei Pariser Typen an einem vorbeiziehen: *die alten Beaus*, welche Fagott und Klarinette salbungsvoll vertreten, die *Pin-up Girls*, die von den schmachthenden Arabesken des langsamen Mittelsatzes evoziert werden, *die kleinen Nervösen* in dem rhythmisch komplexen und glänzenden Finale, dem es gelingt, einen Music-hall-Schlager zu veredeln. Etwa 30 Jahre später gibt Françaix ein anderes Pariser Bild musikalisch wieder, **Le Gay Paris**. Das von Deutschen bestellte Werk wurde am 6. April 1975 in Wiesbaden uraufgeführt. Diese Suite für Solo-Trompete, Flöte, zwei Oboen, zwei Klarinetten, Fagott, Kontrafagott und zwei Hörner ist keineswegs als bloße Genremusik aufzu-

PRAGUE WIND QUINTET

Jan **RIEDLBAUCH**, flute/*Flöte/flûte*, Jurij **LIKIN**, oboe/*Oboe/hautbois*,
 Vlastimil **MAREŠ**, clarinet/*Klarinette /clarinette*, Vladimíra **KLÁNSKÁ**, french horn/*Horn/cor*,
 Miloš **WICHTERLE**, bassoon/*Fagott/basson*.

PRD 250 12 6

DIGITALLY RECORDED IN PRAGUE AT THE DOMOVINA STUDIO, APRIL 25, JUNE 9-11,
 1998

RECORDING PRODUCER AND ENGINEER: Jaroslav RYBÁŘ, Václav ROUBAL

EDITING, SOUND ASSISTANT : Karel SOUKENÍK

PUBLISHERS: Schott Söhne Verlag, Mainz

COVER ILLUSTRATION : Toulouse-Lautrec, le Divan Japonais (detail), 1893, all rights reserved

© 1998 PRAGA PRODUCTIONS, PRAHA. © 1998 AMC, PARIS.