

SAINT-SAËNS

Danse macabre

Introduction et rondo capriccioso

Havanaise • Air de Dalila

The background of the entire page is a photograph of a Parisian skyline at sunset. In the foreground on the left, a large, dark stone gargoyle with a grotesque, horned face is perched on a ledge. The city below is filled with buildings, many with green-tiled roofs, and a prominent dome is visible in the distance. The sky is a warm, golden-orange color.

Fanny Clamagirand, Violin

Vanya Cohen, Piano

Camille Saint-Saëns (1835–1921) Music for Violin and Piano • 3

A child prodigy, celebrated virtuoso on both the organ and the piano, prolific composer (his catalogue numbers more than 600 works), writer and formidable polemicist, Camille Saint-Saëns (1835–1921) was a central figure in the musical life of France, Europe and beyond in the latter half of the 19th century and early decades of the 20th.

After the piano and organ, the instrument for which Saint-Saëns composed the greatest number of works was without doubt the violin, whose repertoire he enriched over a period of almost 80 years, from the early *Violin Sonata* of 1842 to the *Elégie, Op. 160* of 1920, with remarkable compositions in all genres (three concertos, eight concertante works with orchestra and a score of chamber pieces). As well as composing original works, Saint-Saëns realised a wide array of arrangements and transcriptions, notably for violin and piano: 18th-century French and Italian works, Bach cantatas and Chopin nocturnes were transformed for violinist friends such as Pablo Sarasate (1844–1908). He also arranged some of his own works, including the hugely well-known *Danse macabre, Op. 40*. Initially published as a song with piano accompaniment (1872), it was reworked by the composer into a symphonic poem (1874). He then made two transcriptions of the orchestral work, one for two pianos (1875) and one for violin and piano (1877), dedicated to the Austrian violinist Joseph Hellmesberger (1828–1893).

Of all the musicians of his generation, it was Saint-Saëns who lifted the art of arrangement to new heights of refinement. Following the example of Franz Liszt, whose transcriptions of Beethoven's symphonies he greatly admired, he wanted to do far more than create straightforward 'reductions' of orchestral works. As he wrote to his friend and publisher Jacques Durand:

I am opposed to literal translation, in music as in literature; as soon as a piece moves from one means of performance to another, it has to adapt to its new circumstances; this is what arrangers almost always fail to understand. We have to distinguish between

what lies at the very heart of the piece and has to be kept at all costs, and what is part of the language used to convey the thought and absolutely has to be modified when you use a different language, in order to avoid clumsiness and the lack of fidelity that comes from trying to be too faithful. 'How do you do?' must never be translated as, 'Comment faites-vous faire?'

Saint-Saëns, then, considered his arrangements and transcriptions as works in their own right, independent of their models; in fact a number of his concertante compositions started out with piano accompaniment before being orchestrated. This album provides us with the opportunity of discovering early or alternative duo versions – brought together here for the first time – of some of his most popular works. To be true to the 'spirit of arrangement' as conceived by Saint-Saëns and bring out the myriad subtleties of these pieces, the performers also needed to translate the declamatory style of the concert hall into the intimate atmosphere of the salon; the Abbaye de Royaumont's Henry and Isabel Gouin Library, with its book-lined walls, provided a suitably inspirational recording location, allowing every nuance to be savoured.

Dedicated to Paquita Sarasate (1853–1921), sister of the famous violinist, the *Jota aragonese, Op. 64* (1880) is one of a series of pieces Saint-Saëns wrote based on dances of Hispanic origin. A triple-time dance found across Spain and similar in form to the *fandango*, the *jota* consists of a series of short themes which are then mixed together and superimposed on one another. There are three versions of the *Jota aragonese*, which began life as a work for two pianos. This was followed by the violin and piano score, then by the orchestral version, in which guise it finally established itself in the concert repertoire.

Written in 1875, *Le Déluge, Op. 45* is an oratorio in three parts which sets the words of a poem by Louis Gallet based on the biblical story of Noah. The work begins with an extensive orchestral *Prélude*, also in three parts: an opening *Adagio* section, a Handel-inspired fugue and a

lyrical episode for solo violin. A favourite of violinists, the *Prélude du Déluge* is often performed as a stand-alone piece. Saint-Saëns himself realised several arrangements of the work, including this version for violin and piano.

As its name suggests, the *Havanaise, Op. 83* (1887) was inspired by the *habanera*, a folk dance with its roots in Havana. The work is also dedicated to the Cuban violinist Rafael Díaz Albertini (1857–1917) in recognition of a concert tour he and Saint-Saëns had undertaken together across France in the autumn of 1885. According to the composer's own testimony, the virtuosic passages are by Díaz Albertini himself; the work was orchestrated a few months later, in February 1888.

The *habanera* rhythm can also be heard in the first part of the *Introduction et rondo capriccioso, Op. 28* (1863), whose second part was originally intended to be the third movement of the *First Violin Concerto, Op. 20* (1859). This is probably one of the most popular and most virtuosic of Saint-Saëns's concertante works for violin, and its dedicatee Sarasate included it in most of his recitals. In this case, the orchestral work came first, and the composer then entrusted the arrangement for violin and piano to his friend Georges Bizet (1838–1875).

Developed from a folk tune Saint-Saëns had noted down in Cádiz in 1889, the *Caprice andalou, Op. 122* (1904) is a kind of poetic reverie on Andalusia, a region the composer visited several times. It is designed along the relatively free lines of a theme and variations structure and was composed in a version with piano accompaniment for

the Dutch violinist Johannes Wolff (1861–1931) before being orchestrated at a later date.

Both the *Air de Dalila* (1918) and *Prière, Op. 158bis* (1920) have associations with the First World War and offer a striking contrast with the brilliance of the previous pieces. The *Air de Dalila* dates from a few months before the end of the war. It was written in La Panne, on the North Sea coast, where Queen Elisabeth of Belgium (1876–1965), with whom Saint-Saëns had become friends, had taken refuge. Herself a good musician, founder of the famous competition that bears her name, the Queen had not been able to practise the violin since the outbreak of war. Touched by her courage and sense of duty, Saint-Saëns arranged at her request Delilah's aria 'Printemps qui commence' from his opera *Samson et Dalila* (1877). Composed for the exclusive use of the royal family, the arrangement was never published – its world premiere recording appears on this album. Equally simple and delicate, *Prière, Op. 158bis* is an arrangement of *Prière, Op. 158* for cello and organ (1919), which Saint-Saëns wrote for cellist André Hekking (1866–1925).

The final work on the album is the well-known *Caprice d'après l'Étude en forme de valse* (1901), a transcription made by the Belgian violinist Eugène Ysaÿe (1858–1931) of the last of Saint-Saëns's *Six Études, Op. 52* for piano (1877).

Fabien Guilloux

English translation: Susannah Howe

Acknowledgements

This recording was made possible by the support of the Fondation Royaumont – which generously hosted the project in the magnificent setting of the Abbaye de Royaumont – in collaboration with Bärenreiter and the Institut de recherche en musicologie (UMR 8223), who are working together on the publication of a critical edition of Saint-Saëns's complete instrumental works. Additional support was provided by Yamaha Music Europe. Our thanks also go to Thomas Vernet, Sophie Gillet, Fabien Guilloux, Loïc Lafontaine and Cyril Mordant, and to our generous benefactors Jean-Paul Degien, Bertrand D., Philippe A., Chantal & Jean R., Joël & Brigitte D., Yann R. and Marc C.

Photo: Jean-Baptiste Millot

Fanny Clamagirand

Born in 1984, French violinist Fanny Clamagirand studied at the Paris Conservatory, the Royal College of Music in London and the Vienna Conservatory. During this time, she won numerous prizes and awards, notably first prizes at the Monte-Carlo Violin Masters (2007) and the International Fritz Kreisler Competition (2005). Considered to be an artist and violinist of great distinction, Fanny Clamagirand has performed at prestigious venues and festivals internationally, and as soloist with leading orchestras including the Orchestre National de France, London Philharmonic Orchestra and the Vienna Philharmonic. The elegance, sensitivity and authority of her performances are warmly received by critics. Her talent and commitment are supported by Anne-Sophie Mutter. Her discography includes recordings of Ysaÿe's *Six Sonatas* for solo violin (Naxos, 2007), Saint-Saëns's *Violin Concertos Nos. 1–3* (Naxos 8.572037) and the complete works for violin and piano with Vanya Cohen (Volume 1, 8.572750; Volume 2, 8.572751). Her most recent album features Beethoven's *Violin Concerto* and Pēteris Vasks's *Distant Light* for violin and string orchestra, recorded with the English Chamber Orchestra and Ken-David Masur (Mirare, 2020). She plays a 1700 Matteo Goffriller violin.

www.fannyclamagirand.com

Vanya Cohen

Born in Monaco in 1980, Vanya Cohen entered the Paris Conservatory at the age of 15 to study with pianist Bruno Rigutto. During her postgraduate studies she participated in the masterclasses of Leon Fleisher, Alicia de Larrocha, Maria João Pires and Paul Badura-Skoda. From 2003 to 2005 she was one of the last students privileged to study under Lazar Berman, at the prestigious Imola Piano Academy in Italy. Cohen has received numerous awards over the years, including second prize at the International San Remo Piano Competition in 2003. She has appeared at the Music Festival of the Kremlin, Russia; Tel Haï Festival, Israel; Mannes Festival, New York; Antalya Festival, Turkey; and Les Invalides, Paris. More recently she has performed as soloist with the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra, Cannes Regional Orchestra, San Remo Philharmonic Orchestra and Paris Conservatoire Orchestra. She is also a passionate chamber musician.

Camille Saint-Saëns (1835–1921) Œuvres pour violon et piano · 3

Enfant prodige, pianiste et organiste virtuose acclamé de son vivant, compositeur proluxe dont le catalogue compte plus de six cents œuvres, écrivain et polémiste redouté, Camille Saint-Saëns (1835–1921) est une figure incontournable de la vie musicale française, européenne et internationale de la seconde moitié du xixe siècle et du début du xxe siècle.

Après le piano et l'orgue, le violon est sans conteste l'instrument pour lequel Saint-Saëns a le plus écrit. De sa première *Sonate pour violon et piano* de jeunesse (1842) jusqu'à l'*Élégie* op. 160 (1920), sa production couvre près de quatre-vingts ans d'histoire du répertoire violonistique, s'illustrant dans tous les genres (trois concertos, huit pièces concertantes avec orchestre et une vingtaine de pièces de musique de chambre). À côté de ces œuvres originales, Saint-Saëns s'est également distingué dans le genre de l'arrangement et de la transcription, notamment pour violon et piano : œuvres françaises et italiennes du xviiie siècle, cantates de Bach ou nocturnes de Frédéric Chopin qu'il réalise à la demande de ses amis violonistes dont Pablo Sarasate (1844–1908). Saint-Saëns arrangea également ses propres œuvres comme sa célèbre *Danse macabre* op. 40. Initialement publiée comme mélodie avec piano (1872), elle fut ensuite réélaborée sous forme d'un poème symphonique (1874) dont le compositeur réalisera deux transcriptions : une pour deux pianos (1875) et une pour violon et piano (1877) dont il offrit la dédicace au violoniste autrichien Josef Hellmesberger (1828–1893).

Parmi les musiciens de sa génération, Saint-Saëns a poussé l'art de l'arrangement à un très haut niveau de raffinement. Dans le sillage de Franz Liszt dont il admirait le travail de transcription des symphonies de Beethoven, Saint-Saëns ne procédait pas par simple « réduction » d'un modèle orchestral. Comme il l'écrivait à son ami et éditeur Jacques Durand :

Je suis ennemi de la traduction littérale, en musique comme en littérature ; du moment qu'un morceau passe d'un moyen d'exécution à un autre, il doit

s'accommoder aux nouvelles conditions ; c'est ce que les arrangeurs ne comprennent presque jamais. Il faut distinguer ce qui tient au fond même du morceau et ne doit à aucun prix être modifié et ce qui tient au langage employé pour traduire la pensée et qu'il faut absolument modifier quand on change de langage, sous peine de gaucherie, sous peine d'être infidèle pour avoir voulu montrer trop de fidélité. Il ne faut jamais traduire « How do you do ? » par « Comment faites-vous faire ? ».

Aussi, considérerait-il ces arrangements et transcriptions comme d'authentiques versions distinctes de leurs modèles. Il est même d'ailleurs fréquent que les œuvres concertantes avec orchestre aient tout d'abord existé dans une version avec piano avant d'être orchestrées. Le programme de ce disque nous offre ainsi l'occasion de redécouvrir des œuvres connues et plébiscitées dans leurs versions originales, réunies ici en duo pour la première fois. Pour rester fidèle à l'esprit de l'arrangement tel que Saint-Saëns le concevait, il était également nécessaire de traduire dans le caractère intime du salon, la déclamation brillante et virtuose du concert afin de mettre en relief les mille et une subtilités de ces pièces ; l'atmosphère boisée et inspirée de la Bibliothèque Henry et Isabel Goüin de l'Abbaye de Royaumont dans laquelle ces pièces ont été enregistrées permet d'en retrouver toute la saveur.

Dédiée à Paquita Sarasate (1853–1921), la sœur du célèbre violoniste, la *Jota aragonese* op. 64 (1880) appartient à une série de pièces basées sur des danses d'origine hispanique. Diffusée dans toute l'Espagne, avec sa rythmique continue, la *jota* s'apparente au *fandango* où les thèmes brefs se succèdent avant de s'entremêler et de se superposer. Il existe trois versions successives de l'œuvre : pour deux pianos, pour violon et piano, puis pour orchestre, version dans laquelle elle s'est finalement imposée au concert.

Composé en 1875, *Le Déluge* op. 45 est un oratorio en

trois parties, sur un poème de Louis Gallet, d'après l'histoire biblique de Noé. L'ouvrage s'ouvre par un vaste *Prélude* orchestral en trois parties faisant se succéder un *Adagio* et une fugue inspirés de Haendel, et s'achève par un passage lyrique confié à un violon soliste. Très apprécié des violonistes, le *Prélude du Déluge* a été très souvent exécuté au concert comme pièce autonome détachée du reste de l'œuvre. Saint-Saëns en réalisa lui-même plusieurs arrangements dont celui pour violon et piano.

Comme son nom l'indique, la *Havanaise* op. 83 (1887) s'inspire de la *habanera*, danse populaire originaire de La Havane. L'œuvre est d'ailleurs dédiée au violoniste cubain Raphael Diaz Albertini (1857-1917) en remerciement d'une tournée de concerts qu'il fit avec le compositeur à travers la France à l'automne 1885. D'après le témoignage de Saint-Saëns, les traits virtuoses sont de Diaz Albertini lui-même ; l'œuvre fut orchestrée plusieurs mois plus tard en février 1888.

On retrouve ce rythme de *habanera* dans la première partie de l'*Introduction et Rondo capriccioso* op. 28 (1863) dont la seconde partie était initialement destinée à servir de troisième mouvement au *Concerto pour violon et orchestre n° 1* op. 20 (1859). C'est probablement l'une des œuvres concertantes pour violon les plus populaires et les plus virtuoses de Saint-Saëns que son dédicataire, Pablo Sarasate inscrivait à la plupart de ses récitals. Saint-Saëns en réalisa tout d'abord une version orchestrale puis en confia l'arrangement à son ami Georges Bizet (1838–1875).

Élaboré à partir d'un thème d'origine populaire noté par Saint-Saëns à Cadix en 1889, le *Caprice andalou* op. 122 (1904) est une sorte de rêverie poétique sur l'Andalousie

que Saint-Saëns visita à plusieurs reprises. Il s'organise selon le schéma assez libre d'un thème suivi de variations et fut tout d'abord composé dans une version avec piano pour le violoniste néerlandais Johannes Wolff (1861–1931) avant d'être plus tard orchestré.

L'*Air de Dalila* (1918) et la *Prière* op. 158bis (1920) sont liés au contexte de la Première Guerre mondiale et offrent un contraste saisissant avec le chatoisement des pièces précédentes. L'*Air de Dalila* a été composé quelques mois avant la fin du conflit armé, à La Panne, sur les bords de la Mer du Nord, où s'était réfugiée la reine Élisabeth de Belgique (1876–1965) avec laquelle le compositeur s'était lié d'amitié. Bonne musicienne, à l'origine du célèbre concours qui porte son nom, la souveraine avait dû renoncer à pratiquer le violon depuis le début de la guerre. Touché par son dévouement et son courage, Saint-Saëns arrangea à sa demande l'*Air de Dalila* « Printemps qui commence » extrait de son opéra *Samson et Dalila* (1877). Composé à l'usage exclusif de la famille royale, cet arrangement ne fut jamais publié – ce disque en propose un premier enregistrement. Tout aussi simple et délicate, la *Prière* op. 158bis est un arrangement de la *Prière* op. 158 pour violoncelle et orgue (1919) que Saint-Saëns écrivit pour le violoncelliste André Hekking (1866–1925).

Le programme s'achève avec le célèbre *Caprice d'après l'Étude en forme de valse* (1901), transcription que le violoniste belge Eugène Ysaÿe (1858–1931) fit de la dernière des *Six études pour piano* op. 52 (1877) de Saint-Saëns.

Fabien Guilloux

Remerciements

Cet enregistrement a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Royaumont qui a accueilli gracieusement le projet dans le cadre somptueux de l'Abbaye de Royaumont, en lien avec les éditions Bärenreiter et l'Institut de recherche en musicologie (UMR 8223) qui préparent conjointement l'édition critique des oeuvres instrumentales complètes de Camille Saint-Saëns. L'enregistrement a également été soutenu par Yamaha Music Europe. Merci à Thomas Vernet, Sophie Gillet, Fabien Guilloux, Loïc Lafontaine, Cyril Mordant, et aux généreux bienfaiteurs Jean-Paul Degien, Bertrand D., Philippe A., Chantal et Jean R., Joël et Brigitte D., Yann R., Marc C.

Saint-Saëns composed many original works for the violin. He also took the art of arrangement to new heights of refinement, believing his transcriptions were independent of their models, following the precedent of composers such as Liszt. This album presents early or alternative duo versions of some of Saint-Saëns's most popular works, in which the declamatory style of the originals – such as the ever-popular *Danse macabre* or the habanera-infused *Havanaise* – is made more intimate and subtle. Composed for the exclusive use of Queen Elisabeth of Belgium in 1918, the *Air de Dalila* here receives its world premiere recording.

Camille
SAINT-SAËNS
(1835–1921)

Music for Violin and Piano • 3
Transcriptions

1 <i>Danse macabre, Op. 40</i>
(1874, arr. 1877) 7:13	6 <i>Prière, Op. 158bis</i> (1920) 4:26
2 <i>Jota aragonese, Op. 64</i> (1880) 4:18	7 <i>Caprice andalou, Op. 122</i>
(1904) 11:27
3 <i>Le Déluge, Op. 45 – Prélude</i>
(1875) 6:40	8 <i>Air de Dalila</i> (1918)* 4:27
(Samson et Dalila, Op. 47 – Act I:
Printemps qui commence [1877])
4 <i>Havanaise in E major, Op. 83</i>
(1887) 10:09	9 <i>Caprice d'après l'Étude en forme</i>
<i>de valse</i> (1901) 9:00
(arr. Eugène Ysaÿe [1858–1931])
(from 6 Études, Op. 52 –
No. 6. En forme de valse [1877])
5 <i>Introduction et rondo capriccioso</i>
<i>in A minor, Op. 28</i> (1863) 9:34
(arr. Georges Bizet [1838–1875],
pub. 1870)	

All transcriptions by the composer except where indicated

* WORLD PREMIERE RECORDING

Fanny Clamagirand, Violin
Vanya Cohen, Piano

Bösendorfer

Recorded: 4–7 January 2021 at the Bibliothèque Littéraire Henry et Isabel Gouin, Abbaye de Royaumont, France

• Producer, engineer and editor: Judith Carpentier-Dupont • Booklet notes: Fabien Guilloux
Piano: Bösendorfer Vienna Concert 280 • Cover image © Scaliger / Dreamstime.com

8.574314

DDD

Playing Time
68:01

Made in Germany
www.naxos.com

© & © 2021 Naxos Rights (Europe) Ltd
Booklet notes in English