

CD-739 DIGITAL

André Jolivet

The Complete Flute Music Volume 2

Alla rustica

Chant de Linos

Pastorales de Noël

*Concerto for
Flute & Strings*

Suite en concert

Fantaisie-Caprice

Cabrioles

Manuela Wiesler, flute

JOLIVET, André (1905-1974)

- [1] **Alla rustica** (1963) for flute and harp (*Boosey & Hawkes*) **6'31**
Manuela Wiesler, flute; **Erica Goodman**, harp
-
- [2] **Chant de Linos** (1944) **10'33**
for flute, harp and string trio (*Alphonse Leduc*)
Manuela Wiesler, flute; **Erica Goodman**, harp;
Patrik Swedrup, violin; **Håkan Olsson**, viola; **Helena Nilsson**, cello
-
- Pastorales de Noël** (1943) **11'41**
for flute, bassoon and harp (*Alphonse Leduc*)
- [3] I. L'étoile. *Simple et sans lenteur* 3'22
[4] II. Les mages. *Très modéré* 3'01
[5] III. La vierge et l'enfant. *Simple* 2'41
[6] IV. Entrée et danse des Bergers. *Souple* 2'25
Manuela Wiesler, flute; **Christian Davidsson**, bassoon;
Erica Goodman, harp
-
- Concerto for Flute and Strings** (1948) (*Heugel*) **12'47**
- [7] I. *Andante cantabile* 3'23
[8] II. *Allegro scherzando* 3'27
[9] III. *Largo* 1'57
[10] IV. *Allegro risoluto* 3'55
Manuela Wiesler, flute;
Tapiola Sinfonietta conducted by **Paavo Järvi**

Suite en concert (1965)

16'22

for flute and four percussion players (*Billaudot*)

[11]	I. <i>Modéré</i>	4'36
[12]	II. <i>Stabile</i>	3'28
[13]	III. <i>Hardiment</i>	2'55
[14]	IV. <i>Calme – Vêloce</i>	5'07

Manuela Wiesler, flute/alto flute; **Kroumata Percussion Ensemble**
(Anders Holdar; Jan Hellgren; Ingvar Hallgren; Anders Loguin)

[15]	Fantaisie-Caprice (1953) for flute and piano (<i>Alphonse Leduc</i>)	2'49
- Manuela Wiesler**, flute; **Roland Pöntinen**, piano
-

[16]	Cabrioles (publ. 1953) for flute and piano. <i>Vivement</i> (<i>Pierre Noël</i>)	1'10
- Manuela Wiesler**, flute; **Roland Pöntinen**, piano
-

INSTRUMENTARIUM

Flute: **Brannen-Cooper 36**; Alto flute: **Gemeinhardt, Elkhart, USA**

Recording data: [1-6] 1995-06-21/22 at Danderyd Grammar School (Danderyds Gymnasium), Sweden;

[7-10] 1993-06-04 at the Tapiola Hall, Tapiola, Finland; [11-14] 1984-05-31 at the Gothenburg Concert Hall, Sweden; [15, 16] 1992-11-16 at Studio 2, Radiohuset, Stockholm, Sweden

[1-6, 15, 16] Balance engineer/Tonmeister: Ingo Petry; [7-10] Recording engineer: Robert von Bahr; [11-14] Recording engineer: Michael Bergek

[1-6, 15, 16] Neumann microphones; Didrik De Geer microphone pre-amplifier: Fostex PD-2 DAT recorder, Stax headphones; [7-10] 4 Neumann U 89 microphones; microphone amplifier by Didrik De Geer, Stockholm; Fostex D-20 DAT recorder; [11-14] 4 Neumann KM 83 and 1 Neumann SM 69 microphones; Swedish Radio mixer; Sony PCM-F1 digital recording equipment

Producer: [1-6, 15, 16] **Ingo Petry**, [7-14] **Robert von Bahr**

Digital editing: [1-6, 15, 16] Dirk Sobotka; [7-10] Jeffrey Ginn; [11-14] Robert von Bahr

Cover text: © Stig Jacobsson 1996

Translations: Andrew Barnett (English); Julius Wender (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover photograph: © Kerstin Eilert

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© 1984, 1992, 1993 & 1995, © 1996, BIS Records AB

André Jolivet (born in Paris on 8th August 1905, where he also died on 20th December 1974) grew up in a home environment where many cultural activities were fostered. His father was a painter and his mother a musician — and André himself hesitated for a considerable time while deciding whether to devote himself to painting, literature, drama or music. For safety's sake he trained as a schoolteacher.

Even though he composed sporadically from his early teens onwards, it was only when he heard a performance of Edgar Varèse's *Amériques* in 1929 that he decided definitively in favour of music, and for four years he was Varèse's only pupil. Jolivet approached music with an attitude rather different to that of many of his contemporaries. He was greatly fascinated by 'primitive' cultures, and he stressed the importance of tracing music back to the primeval sources of humanity and of nature. He was to develop his own music according to these highly personal principles, in an attempt to unite the musical cultures of the tropical countries with the avant-garde of western countries. He put forward these ideas in 1936 with his colleagues Olivier Messiaen, Daniel Lesur and Yves Baudrier in the group of composers 'La Jeune France'. From the content of this group's manifesto it is apparent that very old instruments such as percussion and flute were of great importance, and that mysticism and ancient rituals were important impulses. For the flute he wrote a dozen works.

In 1940 Jolivet was called up, and one of his wartime works was the *Pastorales de Noël* (1943). This is not among his most profound utterances; it consists of four contemplative and charming meditations based on ancient Christmas traditions, Christmas concertos and pastorales. The first is entitled *The Star* (*Simple et sans lenteur*), and this is followed by *The Three Wise Men* (*Très modéré*), *The Virgin and Child* (*Simple*) and *Entry and Dance of the Shepherds* (*Souple*). The markings in the music constantly indicate that the pieces should be played simply, slowly and flexibly. This music is both intimate and friendly with a generous helping of religious mysticism. It was first performed on French Radio on Christmas Eve of 1943.

In 1944 Jolivet was commissioned to write a competition piece for the flute students at the Paris Conservatoire. The commission was specifically for a piece of great technical difficulty — and this work, *Chant de Linos* for flute and piano, was dedicated to Gaston Crunelle, the professor of flute. The winner of the competi-

tion was the not entirely unknown Jean-Pierre Rampal, one of the foremost flautists of our time and a man who was later to persuade Jolivet to compose a significant quantity of music for flute. Later the same year, the composer reworked the piece for flute, harp, violin, viola and cello, and this version was premièred by the Jamet Quintet on 1st June 1945. Linos was one of the greatest musicians in Greek mythology, the teacher not only of Orpheus himself but also of the somewhat more ungrateful Heracles, who received his teacher's corrections with such bad grace that he hit him on the head with his lyre, with such force that Linos perished. Since then, a 'Chant de Linos' has indicated a sort of lament interrupted by cries of woe and by dancing — and this is exactly what happens in Jolivet's piece.

It was for the brilliant virtuoso Rampal that Jolivet composed his ***Concerto for Flute and Strings*** in 1948. The flute is probably more usually found in lighter music but, with the soloist's skill in mind, Jolivet here succeeded in composing a very intense score, full of the fire which burns in the human soul. Like fire, the music is fleeting and elusive. It has fascinating tension and ardent passion, but does not want for lyrical passages.

During the 1950s Jolivet undertook a number of journeys, conducting his own works in Egypt, Germany, England, Belgium, Denmark, Spain, Italy, Japan, Yugoslavia and the Soviet Union. In this period he only composed a couple of very short pieces for flute: the ***Fantaisie-Caprice*** and ***Cabrioles*** (Capers), both educational pieces for flute and piano written in 1953 ('œuvres destinées pour la formation des instrumentistes'). In 1963 came the seven-minute ***Alla rustica*** for flute and harp, premièred on 18th May 1964 in Barcelona.

Between 1958 and 1962 Jolivet was an adviser to the Ministry of Culture, and between 1965 and 1970 he was professor of composition at the Paris Conservatoire. In 1965 he wrote his ***Suite en concert*** for flute and four percussion players — a work which is also referred to in the score as '2^e Concerto pour Flûte' and which was also dedicated to Jean-Pierre Rampal, who gave its first performance on French Radio on 23rd February 1966. With technically demanding arabesques and trills the soloist breaks free from the virtuoso ensemble writing which, in short, demands the impossible from each of the four percussionists. Extremely attentive ears and a degree of submissiveness are also required if the music is to be performed entirely convincingly. In the second movement the normal transverse flute is

exchanged for the darker-toned, bewitching alto flute; this results in a calm but moving combination of sounds. The frenetic percussion outbursts in the next movement offer the greatest imaginable contrast. Irrational rhythms, refined sonorities and a powerfully energetic impulse are characteristic features of this *Suite en concert* – and of Jolivet's music in general. He maintained throughout his life the conviction he had when he exploded like a bomb into the Parisian musical scene in the 1930s: music does not mean cadenzas and sonata form but rather magic and the exorcism of spirits.

© **Stig Jacobsson 1996**

Manuela Wiesler was born in Brazil in 1955, grew up in Vienna and lived for a time in Iceland and Sweden before returning to Vienna in 1985. She studied the flute with Alain Marion, James Galway and Aurèle Nicolet, receiving her solo diploma in 1971. In 1976 she won first prize at the Nordic Chamber Music Competition in Helsinki and she has since enjoyed a highly successful career as a solo flautist. She has performed with numerous orchestras in most parts of Europe as well as collaborating with the Kroumata Percussion Ensemble. She has also appeared frequently on radio and television. Her interest in contemporary music has led to more than 50 compositions being written for her. She appears on 15 other BIS records including a CD of French solo flute music (BIS-CD-459) for which she received Sweden's prestigious 'Stämgaaffeln' award.

André Jolivet (geboren am 8. August 1905 in Paris, gestorben ebd. am 20. Dezember 1974) wuchs in einer Familie auf, wo man sich den verschiedensten kulturellen Tätigkeiten widmete. Sein Vater war Maler, seine Mutter Musikerin, und selbst zögerte er lange vor der Entscheidung, ob er sich der Malerei, der Literatur, dem Drama oder der Musik widmen sollte. Vorsichtshalber bildete er sich als Schullehrer aus.

Er komponierte zwar bereits während seiner Gymnasiumszeit gelegentlich, aber erst nachdem er 1929 eine Aufführung von Edgard Varèses *Amériques* gehört hatte, entschied er sich endgültig für die Musik. Vier Jahre lang war er Varèses einziger Schüler. Jolivet ging mit anderen Voraussetzungen an die Musik heran als die meisten seiner Zeitgenossen. „Primitive“ Kulturen faszinierten ihn sehr, und er

betonte, wie wichtig es war, die Musik zu den Urquellen des Menschen und der Natur zurückzuführen. Er sollte seine eigene Musik auf diese sehr persönliche Art entwickeln, im Bestreben, die Musikkulturen der tropischen Länder mit dem abendländischen Avantgardismus zu vereinigen. Diese Gedanken brachte er 1936 in der Komponistengruppe La Jeune France hervor, die auch aus Olivier Messiaen, Daniel Lesur und Yves Baudrier bestand. Aus dem Inhalt des Manifestes geht hervor, daß uralte Instrumente wie Flöte und Schlagzeug von großer Bedeutung waren, und daß Mystik und altertümliche Rituale wichtige Einschläge wurden. Für Flöte schrieb er ein Dutzend Werke!

1940 wurde Jolivet einberufen, und während des Krieges komponierte er unter anderem die **Pastorales de Noël**, die gewiß nicht zu seinen schwerwiegendsten Werken gehören, aber vier kontemplative und anmutige Meditationen sind, die aus alten Weihnachtstraditionen, Weihnachtskonzerten und Pastoralen hervorge wachsen sind. Das erste heißt *Der Stern (Simple et sans lenteur)*, dann folgt *Die drei Weisen (Très modéré)*, *Die Jungfrau und das Kind (Simple)* und schließlich *Einzug und Tanz der Hirten (Souple)*. Die Spielvorschriften geben stets an, daß die Musik schlicht, langsam und geschmeidig zu spielen ist. Dies ist eine sowohl innige als auch freundliche Musik mit einem großen Einschlag religiöser Mystik. Die Musik wurden vom französischen Rundfunk am Heiligen Abend 1943 uraufgeführt.

1944 erhielt Jolivet den Auftrag, ein Wettbewerbsstück für die Flötenschüler des Pariser Konservatoriums zu schreiben. Die Musik sollte schwer zu spielen sein — und **Chant de Linos** für Flöte und Klavier wurde dem Flötenprofessor Gaston Crunelle gewidmet. Sieger des Wettbewerbs wurde der nicht ganz unbekannte Jean-Pierre Rampal, einer der hervorragendsten Flötisten unserer Zeit, und einer von denen, die später viel Flötenmusik aus Jolivets Feder hervorlockten. Später im selben Jahr schrieb der Komponist das Werk für Flöte, Harfe, Violine, Bratsche und Cello um, in welcher Fassung es am 1. Juni 1945 vom Jamet-Quintett uraufgeführt wurde. Linos war einer der großen Musiker der griechischen Mythologie, Lehrer des Orpheus, aber auch des eher undankbaren Herakles, der die Zurechtweisungen seines Lehrers so schlecht vertrug, daß er ihn so hart mit der Leier auf den Kopf schlug, daß er starb. Seither ist ein *Chant de Linos* eine Art Klagelied, das wie bei Jolivet von Klagerufen und Tanz unterbrochen wird.

Für den hervorragenden Virtuosen Rampal komponierte Jolivet 1948 ein **Concerto pour flûte et orchestre à cordes**. Die Flöte wurde wohl meistens für helle Unterhaltungsmusik verwendet, aber angesichts der Fähigkeiten des Solisten komponierte er diesmal stattdessen eine intensive Musik, voll des im Inneren des Menschen brennenden Feuers. Wie das Feuer ist die Musik flüchtig und ungreifbar, sie hat faszinierende Spannung und leidenschaftliche Glut — aber es gibt auch lyrische Abschnitte.

Während der fünfziger Jahre führte Jolivet mehrere Reisen durch und dirigierte eigene Werke in Ägypten, Deutschland, England, Belgien, Dänemark, Spanien, Italien, Jugoslawien, Japan und der Sowjetunion. Während dieser Jahre komponierte er für Flöte nur einige ganz kurze Kompositionen: **Fantaisie-Caprice** und **Cabrioles**, beide für Flöte und Klavier und 1953 für Übungszwecke geschrieben (œuvres destinées pour la formation des instrumentistes). 1963 folgte auch eine sieben Minuten lange **Alla rustica** für Flöte und Harfe, die am 18. Mai 1964 in Barcelona uraufgeführt wurde.

1959-62 war Jolivet Ratgeber des Kultusministeriums, 1965-70 Kompositionsprofessor am Pariser Conservatoire. 1965 komponierte er die **Suite en concert** für Flöte und vier Schlagzeuger — ein Stück, das in der Partitur auch „2^e Concerto pour Flûte“ genannt wird, und das wieder Jean-Pierre Rampal gewidmet wurde, der am 23. Februar 1966 im französischen Rundfunk die Uraufführung spielte. Der Solist macht sich, mit seinen technisch schwierigen Arabesken und Trillern, vom virtuosen Ensemblespiel frei, das von den vier Schlagzeugern geradezu Unmögliches verlangt. Ausgeprägte Hellhörigkeit und Unterwürfigkeit sind notwendig, damit die Musik in jeder Lage richtig gerät. Im zweiten Satz wird die gewöhnliche Querflöte gegen die dunklere, beschwörende Altflöte ausgetauscht, mit einem stillen, ergreifenden Klangspiel als Ergebnis. Der frenetische Schlagzeugausbruch des folgenden Satzes trägt mit einem unerhörten Kontrast bei. Irrationale Rhythmen, raffinierte Klänge und eine kraftvoll energische Geladenheit kennzeichnen diese konzertante Suite — und Jolivets Musik überhaupt. Er trug sein ganzes Leben lang dieselbe Überzeugung wie damals, als er in den 30er Jahren wie eine Bombe in das Pariser Musikleben einschlug: Musik heißt nicht Kadenzen und Sonatenform, sondern Geisteraustreibung und Verzauberung.

© **Stig Jacobsson 1996**

Manuela Wiesler wurde 1955 in Brasilien geboren, wuchs in Wien auf und lebte einige Zeit in Island und Schweden, bevor sie 1985 nach Wien zurückkehrte. Sie studierte Flöte bei Alain Marion, James Galway und Aurèle Nicolet, und erhielt ihr Solistendiplom 1971. 1976 gewann sie den ersten Preis beim Nordischen Kammermusikwettbewerb in Helsinki, und seither macht sie eine sehr erfolgreiche Karriere als Soloflötistin. Sie spielte mit zahlreichen Orchestern in den meisten Teilen Europas und arbeitete mit dem Schlagzeugensemble Kroumata zusammen. Sie erschien auch häufig in Rundfunk und Fernsehen. Ihr Interesse für zeitgenössische Musik führte dazu, daß mehr als 50 Kompositionen für sie geschrieben wurden. Sie erscheint auf 15 anderen BIS-Platten, u.a. einer CD mit französischer Musik für Soloflöte (BIS-CD-459), für welche sie den prestigegeladenen schwedischen „Stämgaflöten“-Preis (Stimmgabel) erhielt.

André Jolivet (né le 8 août 1905 à Paris, décédé le 20 décembre 1974 à Paris) grandit dans une famille où l'on s'adonnait à plusieurs activités culturelles. Son père était peintre et sa mère, musicienne — et le jeune André hésitait lui-même entre la peinture, la littérature, le théâtre et la musique. Pour toute sécurité, il choisit de devenir maître d'école.

Même s'il avait composé à l'occasion depuis ses premières années d'adolescence déjà, ce n'est qu'après avoir entendu *Amériques* 1929 d'Edgar Varèse qu'il opta définitivement pour la musique et il fut le seul élève de Varèse pendant quatre ans. Jolivet s'approcha de la musique avec d'autres concepts que la plupart de ses contemporains. Il était absolument fasciné par les cultures "primitives" et il rappela combien il était important de ramener la musique aux sources premières de l'homme et de la nature. Il développa sa propre musique selon ce tracé très personnel dans le but de marier les cultures musicales des pays tropicaux à l'avant-gardisme occidental. Il lança ces idées en 1936 au groupe de compositeurs La Jeune France, une phalange composée aussi d'Olivier Messiaen, Daniel Lesur et Yves Baudrier. Le manifeste nous fait comprendre que des instruments antiques tels que la percussion et la flûte revêtaient une grande importance et que le mysticisme et les rituels anciens étaient des composantes substantielles. Il écrivit une douzaine d'œuvres pour la flûte!

Jolivet fut mobilisé en 1940 et, pendant la guerre, il composa entre autres **Pastorales de Noël** (1943) qui n'appartiennent assurément pas à ses œuvres les plus imposantes mais qui n'en sont pas moins quatre charmantes méditations contemplatives; elles proviennent des vieilles traditions de Noël, des concertos de Noël et des pastorales. La première s'appelle *L'étoile* (*Simple et sans lenteur*), suivie de *Les mages* (*Très modéré*), de *La vierge et l'enfant* (*Simple*) et finalement de *L'Entrée et danse des Bergers* (*Souple*). Les indications de caractère soulignent toujours que la musique doit être jouée simplement, lentement et avec souplesse. C'est à la fois de la musique intérieure et amicale avec beaucoup de mystique religieuse. L'œuvre fut créée à la radio française la veille de Noël 1943.

En 1944, Jolivet reçut la commande d'une pièce de concours pour les élèves de flûte du Conservatoire de Paris. Une des exigences de la commande était que la musique fût difficile à jouer — et ce **Chant de Linos** pour flûte et piano fut dédié au professeur de flûte Gaston Crunelle. Le gagnant de ce concours fut le célèbre Jean-Pierre Rampal, l'un des meilleurs flûtistes de notre temps et qui devait ensuite inspirer à Jolivet d'écrire beaucoup de pièces pour la flûte. Plus tard cette année-là, Jolivet récrivit cette œuvre pour flûte, harpe, violon, alto, violoncelle et cette version fut créée par le quintette Jamet le 1er juin 1945. Linos était l'un des grands musiciens de la mythologie grecque, le professeur d'Orphée mais aussi du moins reconnaissant Héraclès qui supportait si mal les réprimandes du maître qu'il lui frappa la tête avec sa lyre, si fort qu'il le tua. Depuis lors, un "chant de Linos" veut dire une sorte de chant funèbre interrompu de lamentations et de danse — tout comme dans l'œuvre de Jolivet.

Jolivet composa en 1948 un **Concerto pour flûte et orchestre à cordes** pour le brillant virtuose Rampal. La flûte a peut-être été utilisée le plus souvent pour de la musique claire de divertissement mais, vu l'adresse du soliste, il fut tenté cette fois de composer de la musique intensive, remplie du feu qui brûle à l'intérieur de l'homme. La musique est fugace et insaisissable comme le feu, elle possède une tension fascinante et est passionnément ardente — mais on trouve aussi des sections lyriques.

Au cours des années 1950, Jolivet fit plusieurs voyages et il dirigea ses propres compositions en Egypte, Allemagne, Angleterre, Belgique, au Danemark, en Espagne, Italie, au Japon, en Yougoslavie et Union Soviétique. Au cours de ces années-

là, il n'écrivit que quelques brefs morceaux pour flûte: *Fantaisie-Caprice* et *Cabrioles* pour flûte et piano, œuvres datant de 1953 et destinées à la formation des instrumentistes. En 1963, survint *Alla rustica* pour flûte et harpe, d'une durée d'environ sept minutes, dont la création eut lieu à Barcelone le 18 mai 1964.

Entre 1959 et 1962, Jolivet fut conseiller au département de la culture et, de 1965 à 1970, professeur de composition au Conservatoire de Paris. En 1965, il composa *Suite en concert* pour flûte et quatre percussionnistes — une œuvre intitulée aussi dans la partition “2e Concerto pour Flûte”, dont Jean-Pierre Rampal, qui en donna la création à la radio française le 23 février 1966, fut aussi le dedicataire. Le soliste s'affranchit, avec ses arabesques et trilles à la technique avancée, du jeu d'ensemble virtuose qui exige bientôt l'impossible de chacun des quatre percussionnistes. On a besoin d'une ouïe très fine et d'une grande soumission pour que la musique soit toujours en place. Dans le second mouvement, la flûte traversière ordinaire est échangée pour la flûte alto, plus sombre et plus adjurante, ce qui résulte en un jeu sonore calme et poignant. L'explosion frénétique de percussion du mouvement suivant apporte un contraste inouï. Des rythmes irrationnels, des sonorités raffinées et une forte tension énergique caractérisent cette suite concertante — et la musique de Jolivet en général. Il fut toute sa vie aussi convaincu que quand il éclata comme une bombe dans la vie musicale parisienne dans les années 30: musique ne veut pas dire cadences et forme sonate mais exorcisme et enchantement.

© *Stig Jacobsson 1996*

Manuela Wiesler est née au Brésil en 1955 et elle a grandi à Vienne. Elle a vécu en Islande et en Suède avant de retourner à Vienne en 1985. Elle a étudié la flûte avec Alain Marion, James Galway et Aurèle Nicolet, obtenant son diplôme de soliste en 1971. En 1976, elle gagna le premier prix du Concours Nordique de Musique de Chambre à Helsinki et elle poursuit depuis une carrière réussie de flûtiste soliste. Elle s'est produite avec de nombreux orchestres un peu partout en Europe et elle a collaboré avec l'ensemble de percussion Kroumata. On l'a aussi entendue fréquemment à la radio et à la télévision. Plus de 50 compositions ont été écrites pour elle suite à son intérêt pour la musique contemporaine. Elle a enregistré 15 autres disques BIS dont un CD de musique française pour flûte solo (BIS-CD-459) pour lequel elle a reçu le prestigieux prix suédois “Stämgaflöten”.

Manuela Wiesler