

PETER-LUKAS GRAF FLÖTE

JOUEURS DE FLÛTE

Chaminade
Hüe
Enesco
Gaubert
Roussel

Messiaën
Debussy
Honegger
Ibert

Michio
Kobayashi
Klavier

claves
RECORDS

Albert Roussel's composition "**Joueurs de flûte**" is typical of the works to be heard on this recording: French flute music written by French composers for French flautists. Flute virtuosos and the repertoire created for them by the modern French school of flute technique is represented here. Paul Taffanel (1844–1908) was the man who sparked the prodigious development of the flute repertoire in France on the Boehm instrument. His work was carried on by his outstanding pupil Philippe Gaubert, and he in turn was followed by generations of flautists who have ensured that this tradition has stayed vibrantly alive up to the present day.

The music collected here is testimony of this activity over more than 5 decades. Almost all the works are dedicated to famous flute teachers (Taffanel, Gaubert, Hennebains, Blanquart, Fleury, Moysé); and, with the exception of the piece by Roussel, they were all intended for their pupils, graduates of the Conservatoire National in Paris. Marcel Moysé, for example, won the first prize in 1906 playing the compulsory piece composed by Gaubert ("Nocturne et Allegretto Scherzando").

This selection, then, concentrates on compositions from the early 20th century: Chaminade, Enesco, Gaubert and Hübner were writing brilliant works at that time, pieces which have continued to hold their own as études and even in some cases in the concert repertoire of flautists up to the present day. Their suave melodic lines and attractive virtuosity contrast with Roussel's "Joueurs de Flûte". This composition has very idiosyncratic and essentially modern aspects, which are astonishing in view of the fact that Roussel died before all the other composers represented here. Finally, Messiaen added a very original work to the flute repertoire in "Le merle noir", which is very typical of this innovative composer.

Flautists will find this programme very welcome; it illuminates a part of the repertoire that is rarely heard in the concert halls. Listeners will enjoy the wide expressive range of the flute extended by the development of French instrumental technique: colourful and soft lyricism and light, brilliant virtuosity.

Cécile Chaminade (1861–1944) One of the few successful women composers, she was a pianist who also wrote large numbers of orchestral and choral works, chamber music and “salon” pieces for her instrument.

The “Concertino” for flute belongs to this genre. The melodic and harmonic structure is simple and coherent, and the virtuoso passages are extremely impressive, but its character as a whole is one of elegance and nobility.

Georges Hue (1858–1948) He won the Prix de Rome in 1879 as a composer. His many compositions, operas, ballets and symphonic works, are rarely performed today. By contrast, the “Fantasia” for flute proved to be one of the more original competition pieces. While retaining the usual two-part structure (slow–fast), it features two contrasting themes in the slow movement (one of a more heroic character and the other more lyrical), and the Allegro is introduced by the rather bizarre effect of a staccato rhythm above a pedal note.

The pieces by **Georges Enesco (1881–1955)**, the Romanian violonist and composer who was Yehudi Menuhin’s teacher, and **Philippe Gaubert (1879–1941)**, the famous flautist and conductor, are very similar in character and can be discussed together.

“Cantabile et Presto” and “Nocturne et Allegretto scherzando” are prototypes for many works in which the flute alternates between romantic melodic lines, tripping runs and strong, jubilant phrases.

Albert Roussel (1869–1937) started out as a naval officer and did not take up music until later in life. Nevertheless, his first orchestral pieces, which appeared in 1906 and 1912, were idiosyncratic and bore the marks of his dominant personality. He featured the flute in several of his chamber works.

“The Joueurs de flûte” are exquisite, elegant duets for flute and piano. The names of four flautists serve as the titles of character pieces describing in musical terms four human ages: “Pan” evokes the mythical landscape of ancient Greece, “Tityrus” is the shepherd from Virgil’s idylls, while “Krishna” radiates the aura of a dark Indian deity, and “M. de la Pejaudie” recalls a character from the novel “la Pécheresse” by Henri de Regnier; he was a keen amateur flautist who was fond of sophisticated but old-fashioned forms.

Olivier Messiaen (1908–1992) was an organist who joined the “Jeune France” group of composers in 1936. He had a decisive influence on many of today’s leading composers including Boulez and Stockhausen.

“Le merle noir” reflects one of the composer’s chief preoccupations: his interest in birdsong. The two solo cadenzas are melodic phrases copied from the song of the blackbird, and the flute and piano are striving, birdsong-like, to outdo one another in the fast finale.

The rediscovery of the natural and mythical character of the flute occurred in the 20th century. Archaic scenes are conjured in our imaginations in **Claude Debussy’s (1862–1918)** “Après-midi d’un faune”, and especially in “Syrinx”. The myth of Pan and his beloved Nymph comes alive. His lamentation sounds authentic on the pipe, carved from the transformed figure of his love: the birth of music as “Resounding Desire”.

Arthur Honegger (1892–1955) and **Jacques Ibert (1890–1962)** followed Debussy's ideas in their pieces for solo flute. In "Danse de la chèvre" Honegger combined bucolic motion and natural tones which climax in virtuosity. In his "Pièce", Ibert uses a broader range of sounds, and letting them burst out into sweet melody.

Peter-Lukas Graf was born in 1929. He studied with André Jauret (Zurich) and Marcel Moyse and Roger Cortet (Paris). He was awarded first prize as flautist and received a conductor's Diploma at the Conservatoire National in Paris. In 1953, he received first prize as flautist at the International Music Contest in Munich; in 1958, the Bablock Prize of the H. Cohan International Music Award, London. From 1951 until 1957 he was solo flautist in the Winterthur City Orchestra; from 1961 until 1966 opera conductor at the City Theatre in Lucerne. Since 1973 he has taught at the Basel Music Academy. Peter-Lukas Graf performs throughout Europe, South America, Israel, Russia, Australia and Japan.

Michio Kobayashi was born in Tokyo in 1933. He studied at the Academy of Arts in Tokyo and at the Northwest German Music Academy in Detmold. As one of Japan's leading pianists and harpsichord players, he has given numerous solo and chamber music performances. In Europe and North America and has distinguished himself as accompanist for Dietrich Fischer-Dieskau and Ernst Haefliger. The International Mozarteum Foundation in Salzburg awarded him a gold medal.

«**Joueurs de flûte**» der Titel einer Komposition Albert Roussels weckt Assoziationen, die genau treffen, was auf dieser Platte zu hören ist: französische Flötenmusik, von französischen Komponisten für französische Flötisten geschrieben. Es handelt sich dabei um Virtuosen und ihnen zugeordnete Literatur, die durch die moderne französische Flötenschule hervorgebracht wurden. Paul Taffanel (1844–1908) steht am Anfang der gloriosen Entwicklung, die das Flötenspiel auf der Boehmflöte in Frankreich genommen hat. Sein hervorragender Schüler Philippe Gaubert setzte das Werk fort. Und ihm folgten Generationen von Flötisten, durch die diese Tradition bis auf den heutigen Tag wirksam geblieben ist.

Die hier zusammengestellte Musik ist ein Zeugnis dieses Wirkens über fünf Jahrzehnte hinweg. Fast alle Werke tragen Widmungen an berühmte zeitgenössische Flötenlehrer (Taffanel, Gaubert, Hennebains, Blanquart, Fleury, Moyse). Und sie waren – von Roussel abgesehen – direkt bestimmt für ihre Schüler, nämlich für die Absolventen des Conservatoire National in Paris. Beispielsweise hat sich Marcel Moyse im Jahre 1906 mit dem von Gaubert komponierten Pflichtstück («Nocturne et Allegretto scherzando») seinen Premier Prix erspielt. Das Hauptgewicht der Auswahl liegt denn auch bei Kompositionen des frühen 20. Jahrhunderts: Chaminade, Enesco, Gaubert und Hüe lieferten damals brillante Erfolgsstücke, die sich bis heute im Studien-, teils sogar im Konzertrepertoire der Flötisten halten konnten. Von ihrer etwas süßlichen Melodik und gefälligen Virtuosität heben sich Roussels «Joueurs de flûte» erstaunlich ab durch sehr persönliche, wesentlich moderner wirkende Züge. Erstaunlich deshalb, weil Roussel von allen erwähnten Komponisten überlebt wurde. Messiaen schliesslich hat mit «Le Merle noir» die Flötenliteratur um ein originelles Werk bereichert, das typische Merkmale dieses zukunftsweisenden Komponisten trägt.

Dem Flötenspieler wird das Programm willkommen sein, weil es einen spezifischen, im Konzertleben seltener anzutreffenden Sektor seines Repertoires beleuchtet. Der Hörer, welcher der Flöte zugetan ist, mag sich an den instrumentalischen Ausdrucksmöglichkeiten erfreuen, die wir vor allem der französischen Spielkultur verdanken: farbig-geschmeidige Lyrik und leichte, brillante Virtuosität.

Cécile Chaminade (1861–1944) gehört zu den seltenen erfolgreich komponierenden Frauen. Sie war Pianistin, schrieb daneben zahlreiche Orchester- und Chorwerke, Kammermusik und eine Menge von «Salonstücken» für ihr Instrument. Das Concertino für Flöte gehört zu diesem Genre. Melodik und Harmonik sind äusserst eingängig und die virtuoseren Passagen effektiv. Doch ist sein Gesamtcharakter von eleganter Noblesse.

Georges Hüe (1858–1948), der im Jahre 1879 als Komponist den Prix de Rome erhielt, schrieb Opern, Ballette und symphonische Werke, die heute kaum mehr bekannt sind. Die Fantasie für Flöte hingegen erwies sich als eines der originelleren Concours-Stücke. Es hält sich zwar an die übliche zweiteilige Form (Langsam–Schnell), hat aber im Lento zwei gegensätzliche (einen mehr heroischen und einen mehr lyrischen) Gedanken, und der punktierte Rhythmus über einer Pedalnote zu Beginn des Allegros ist ein bizarrer Einfall.

Die Stücke von **Georges Enesco (1881–1955)** – dem rumänischen Geiger und Komponisten, der Jehudi Menuhins Lehrer wurde – und von **Philippe Gaubert (1879–1941)** – dem berühmten Flötisten und Dirigenten, der auch ein ansehnliches kompositorisches Werk schuf – können wir in einem Zuge nennen. «Cantabile et Presto» und «Nocturne et Allegretto scherzando» stellen

den Prototyp vieler Kompositionen dar, in denen sich die Flöte sukzessiv romantisch-melodiös, leichtfüßig-schnell und emphatisch jubilierend gibt.

Albert Roussel (1869–1937) war ursprünglich Marineoffizier und wandte sich erst später der Musik zu. Aber seine 1906 und 1912 erschienenen ersten Orchesterwerke waren bereits eigenwillig und neuartig und verrieten die bedeutende Persönlichkeit. Er berücksichtigte die Flöte in mehreren kammermusikalischen Werken. Die «Joueurs de Flûte» sind auserlesene, feine Duo-Musik für Flöte und Klavier.

Den vier Namen von Flötenspielern entsprechen vier Charakterstücke, die vier menschliche Epochen musikalisch umschreiben: «Pan» beschwört die mythische Landschaft des alten Griechenland, «Tityre» den Flöte spielenden Hirten in Vergils Idyllen; «Krishna» verströmt die Atmosphäre einer dunklen indischen Gottheit; und «Mr. de la Péjaudie» erinnert an eine Romanfigur aus «La Pécheresse» von Henri de Regnier: passionierter Flöten-Amateur, der sich in raffinierten, aber altmodischen Höflichkeitsformen gefällt.

Olivier Messiaen (1908) ist Organist und wurde 1936 Mitglied der Komponistengruppe «Jeune France». Er hatte massgebenden Einfluss auf zahlreiche Musiker unserer Zeit (Boulez, Stockhausen u.a.) In «Le Merle noir» findet eine besondere Vorliebe des Autors ihren Niederschlag: sein Interesse für Vogelstimmen. Die beiden Solokadenzen sind dem Amselschlag abgehorchte melodische Wendungen, und im schnellen Finale zwitschern Flöte und Klavier um die Wette.

Die Wiederentdeckung des naturhaften, an Mythisches erinnernden Charakters der Flöte erfolgte erst im 20. Jahrhundert. In **Claude Debussys (1862–1918)** «Après-midi d'un faune» und besonders in «Syrinx» werden

archaische Bilder heraufbeschworen. Pan wird lebendig, dem sich die Nymphe ins Schilfrohr verwandelt. Und glaubhaft erklingt seine Klage auf dem Instrument, das eins ist mit der Geliebten: Geburt der Musik als «tönender Wunschtraum».

Arthur Honegger (1892–1955) und **Jacques Ibert (1890–1962)** stehen mit den Stücken für Soloflöte in Debussys Nachfolge. Zu den spezifischen Naturlauten tritt in «Danse de la chèvre» bukolische Bewegung, die sich ins Virtuose steigert, während Iberts «Pièce» die erweiterte Skala flötistischer Klangfarben in liedhafter Melodik aufleuchten lässt.

Peter-Lukas Graf wurde 1929 geboren. Seine Flötenlehrer waren André Jauret (Zürich), Marcel Moysse und Roger Cortet (Paris). Am Conservatoire National de Paris erwarb er sich den 1er Prix als Flötist und das Diplom als Dirigent. 1953 erhielt er den ersten Preis als Flötist am Internationalen Musikwettbewerb in München, 1958 den Bablock-Preis des H. Cohan International Music Award London. 1951–57 war er Soloflötist des Stadtorchesters Winterthur, 1961–66 Opernkapellmeister des Stadttheaters Luzern. Seit 1973 unterrichtet er an der Musikakademie Basel. Er konzertierte in ganz Europa, Südamerika, Israel, Russland, Australien und Japan.

Michio Kobayashi wurde 1933 in Tokyo geboren. Er studierte an der Universität der Künste in Tokyo und an der Nordwestdeutschen Musikakademie Detmold. Als einer der führenden Pianisten und Cembalisten Japans entwickelte er eine reiche solistische und kammermusikalische Tätigkeit. In Europa und Nordamerika trat er als Begleiter von Fischer-Dieskau und Ernst Haefliger in Erscheinung. Von der internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg wurde er mit einer Medaille ausgezeichnet.

«**Joueurs de flûte**»: nom d'une œuvre de Roussel, ces trois mots évoquent très bien le contenu de ce disque: de la musique française pour flûte, écrite par des compositeurs français pour des flûtistes français. Il s'agit en l'occurrence de virtuoses et d'œuvres créés à leur intention que mit en lumière l'école française de flûte. Paul Taffanel (1844–1908) se situe au début du glorieux développement qu'a connu le jeu de la flûte sur l'instrument de Boehm en France. Son travail a été poursuivi par un élève remarquable, Philippe Gaubert. Et, après lui, des générations de flûtistes ont su maintenir cette tradition vivante jusqu'à nos jours.

Les pièces réunies ici prouvent bien l'action de cette école au début du siècle. Presque toutes les œuvres sont dédiées à de célèbres professeurs de flûte de l'époque (Taffanel, Gaubert, Hennebains, Blanquart, Fleury, Moysé.) Et – si l'on excepte le cas de Roussel – ces pièces étaient de fait conçues pour leurs élèves, c'est-à-dire pour ceux qui achevaient leurs études au Conservatoire National de Paris. C'est en jouant le morceau imposé composé par Gaubert, par exemple, («Nocturne et Allegretto scherzando») que Marcel Moysé a obtenu son premier prix en 1906.

La majorité des œuvres présentées sur ce disque date donc du début du siècle: Chaminade, Enesco, Gaubert et Hûe ont produit de brillantes pièces à succès qui figurent encore aujourd'hui au répertoire d'études, certaines même au répertoire de concerts des flûtistes. Les «Joueurs de Flûte» de Roussel s'éloignent de manière étonnante des mélodies un peu douçâtres et de la plaisante virtuosité de ces œuvres par des traits très personnels et nettement plus modernes. Il est donc assez curieux que les auteurs précités aient tous survécu à Roussel. Avec « Le Merle noir», Messiaen a enrichi la littérature pour flûte d'une œuvre originale, qui contient des traits propres à ce compositeur tourné vers l'avenir.

Le programme sera sans doute apprécié des flûtistes, car il met en lumière un secteur assez spécial de leur répertoire, peu joué en concert. Quant à l'amateur de flûte, il se réjouira de découvrir les possibilités expressives de cet instrument, que l'école française a su mettre particulièrement en valeur: un lyrisme souple et coloré et une virtuosité légère et brillante.

Cécile Chaminade (1861–1944) fait partie des rares femmes qui ont composé avec succès. A côté de son activité de pianiste, elle a écrit de nombreuses pièces pour orchestre et pour chœur, des œuvres de musique de chambre et une foule de pièces de salon destinées à son instrument. Le Concertino pour flûte est représentatif de ce genre. Les mélodies et les harmonies sont chatoyantes, les passages de virtuosité très brillants, mais une élégante noblesse se dégage de l'ensemble.

Georges Hûe (1858–1948), qui a obtenu le prix de Rome (composition) en 1879, a écrit des opéras, des ballets et des œuvres symphoniques qui ont presque totalement sombré dans l'oubli. En revanche, la Fantaisie pour flûte est un morceau de concours des plus originaux. La forme reste traditionnelle bien sûr, avec un mouvement lent suivi d'un mouvement rapide, mais deux thèmes antithétiques (l'un plus héroïque, l'autre plus lyrique) coexistent dans le Lento et l'Allegro s'ouvre sur l'assemblage étrange d'un rythme pointé sur une pédale.

On peut mentionner ensemble les pièces de **Georges Enesco (1881–1955)**, violoniste et compositeur roumain (lui fut le maître de Yehudi Menuhin, et de **Philippe Gaubert (1879–1941)**, célèbre flûtiste et chef d'orchestre qui eut en outre une intense activité de compositeur. «Cantabile et Presto» et «Nocturne et Allegretto scherzando» établissent le prototype de nombreuses

compositions dans lesquelles la flûte s'exprime successivement avec lyrisme, en virtuose «aux pieds ailés» et avec une joie pleine d'emphase.

Albert Roussel (1869–1937) a été officier dans la Marine avant de se tourner vers la musique. Cependant, ses premières œuvres pour orchestre, parues en 1906 et 1912, ont immédiatement révélé une personnalité hors du commun par leur nouveauté et leur spécificité. Il a employé la flûte dans plusieurs œuvres de musique de chambre. Les Joueurs de flûte sont de délicats duos pour flûte et piano. Les noms des quatre joueurs de flûte correspondent à des pièces de caractères différents, décrivant chacune une époque humaine: Pan se meut dans les paysages mythiques de la Grèce antique, Tityre évoque le pâtre qui joue de la flûte dans les Idylles de Virgile, Krishna respire l'atmosphère d'une sombre divinité hindoue, et Mr. de la Péjaudie rappelle un personnage tiré de «la Pêcheuse» de Henri de Regnier: amateur passionné de flûte qui se complait dans les formes de politesse raffinées et surannées.

Olivier Messiaen (1908) est organiste. Il a adhéré, en 1936, au groupe de compositeurs «Jeune France». Il a eu une influence décisive sur de nombreux musiciens de notre époque (Boulez, Stockhausen entre autres). Le merle noir manifeste l'intérêt de l'auteur pour les chants d'oiseaux. Les deux cadences tirent leur substance musicale du chant du merle et, dans le Final rapide, la flûte et le piano semblent rivaliser en gazouillis.

Le caractère champêtre de la flûte, sa capacité d'évoquer le mythe, n'ont été redécouverts qu'au vingtième siècle. L'«Après-midi d'un faune» et «Syrinx» de **Claude Debussy (1862–1918)** suggèrent l'agitation de Pan voyant la nymphe qu'il poursuit se transformer en roseau. L'instrument même qu'elle est devenue lui sert à exprimer sa plainte émouvante: la musique devient un rêve sonore.

Les œuvres pour flûte seule d'**Arthur Honegger (1892–1955)** et de **Jacques Ibert (1890–1962)** sont tributaires de Debussy. Dans la «Danse de la chèvre» l'évocation de la nature s'anime d'un élan bucolique que transmue la virtuosité; «Pièce» d'Ibert fond la palette lumineuse des timbres de la flûte en un chant mélodieux.

Peter-Lukas Graf est né à Zurich en 1929. Ses professeurs de flûte furent André Jauret à Zurich, Marcel Moyse et Roger Cortet à Paris. Au Conservatoire National de Paris il obtient le premier prix de flûte ainsi que le diplôme de chef d'orchestre. En 1953 il obtient le 1er prix de flûte au Concours International de Munich, et en 1958 le Prix Bablock du H. Cohan International Music Award London.

De 1951 à 1957 il fut premier flûtiste de l'orchestre communale de Winterthur, puis de 1961 à 1966 chef de l'orchestre de l'opéra du théâtre communale de Lucerne. Par ses concerts il est connu dans toute l'Europe, en Amérique du Sud, Israël, Russie, Australie et au Japon.

Michio Kobayashi, né en 1933 à Tokyo, a fait ses études à l'Université des Arts de Tokyo et à l'Académie de Musique de Detmold. Considéré comme un des tout premiers pianistes et clavecinistes japonais, il est très sollicité comme soliste et dans des concerts de musique de chambre. Il a accompagné Fischer-Dieskau et Ernst Haefliger en Europe et aux Etats-Unis. Une médaille lui a été attribuée par la fondation internationale du Mozarteum de Salzbourg.

JOUEURS DE FLÛTE

CÉCILE CHAMINADE 1857-1944

1 Concertino 8'02

OLIVIER MESSIAEN 1908

9 Le merle noir 5'26

GEORGES HUË 1858-1948

2 Fantaisie 7'50

CLAUDE DEBUSSY'S 1862-1918

10 Syrinx 3'12

GEORGES ENESCO 1881-1955

3 Cantabile et Presto 5'48

ARTHUR HONEGGER 1892-1955

11 Danse de la chèvre 3'04

PHILIPPE GAUBERT 1879-1941

4 Nocturne et Allegretto scherzando 5'58

JACQUES IBERT 1890-1962

12 Pièce 5'25

ALBERT ROUSSEL 1869-1937

JOUEURS DE FLÛTE

5 Pan 2'59

6 Tityrus 1'08

7 Krishna 3'36

8 M. de la Pejaudie 4'47

PETER-LUKAS GRAF, FLUTE

MICHIO KOBAYASHI, PIANO