

PAGANINI L'INSOLITE

Duos endiables pour violon et basson

**PAGANINI AS YOU'VE
NEVER HEARD HIM**

*Devilish duets for
violin and bassoon*

**Pavel Eret, violin
Franck Leblois, bassoon**

C'est un double défi que l'Ensemble de Musique de Chambre Commixtus (EMCC) relève en enregistrant l'intégrale des « trois duos concertants, MS 130 » pour violon et basson de Nicolo Paganini. Le défi de proposer une aventure originale dont le fil conducteur est une rencontre musicale entièrement consacrée au violon et au basson et celui de proposer au public par un cheminement dans un pan méconnu de la musique de Paganini, une (re)découverte de ce cycle de duos.

Il est important de souligner que cette interprétation des duos n'est que la deuxième interprétation dans leur intégralité, ce qui révèle bien toute l'audace technique et créatrice dont l'EMCC a dû faire preuve pour réaliser ce disque. Redécouvertes en 1990, ces œuvres du maître génois n'avaient plus été enregistrées depuis 1997, date de la première intégrale des trois duos. Ainsi, Commixtus avec ce nouveau CD, poursuit-t-il son chemin dans le paysage de la musique de chambre en cherchant à chaque fois à nous étonner et nous surprendre ; projet ambitieux et exigeant qui constitue aussi le fil conducteur de la création artistique dont il fait preuve depuis son origine.

D'autre part, en faisant le choix de faire des prises de son relativement longues, l'EMCC a voulu respecter l'esprit d'aventure et d'innovation de Paganini tout en restant dans un esprit de concert.

Pour enrichir cette rencontre, l'EMCC a inséré dans une alternance de concerts, deux duos en création mondiale de compositeurs contemporains, permettant ainsi de faire écho au fil conducteur que sont les duos pour violon et basson de Paganini, mais aussi de renouveler la combinaison du violon et du basson, formation si insolite dans son alliance sonore.

Olivier Rampnoux, directeur communication de Commixtus

Remerciements

Monsieur le maire de Lignières-Sonneville, Pierre Bureau, Pascale Leblois et Erica Walter, toute l'équipe Commixtus et tous les acteurs qui ont soutenu ce projet.

The CCME (Commixtus Chamber Music Ensemble) is taking on a double challenge by recording all three concert duets “MS 130” for violin and bassoon by Nicolo Paganini: offering an original adventure into the world of music written exclusively for violin and bassoon and giving the audience, by this journey into a little known corner of Paganini’s music, the chance to (re-)discover this cycle of duets.

We must emphasise that this is only the second worldwide performance of the complete set of duets, and this bears witness to the technical and creative boldness of the CCME in producing this CD. These three duets by the Genoese master were rediscovered in 1990 and they were recorded in their entirety only in 1997, but never since that date. So Commixtus in this new CD is continuing to follow its goal in chamber music, its ambitious and challenging endeavour to astonish and surprise us, which is the guiding principle of its artistic creation as witnessed by its work from the very outset.

Also, by choosing to go for relatively long takes, the CCME have gone along with Paganini’s own spirit of adventure and innovation, thus creating the effect of a live concert.

In order to enrich this meeting of sounds, the CCME have included, by way of contrast, two world premieres of duets by contemporary composers, echoing the guiding principle of Paganini’s violin and bassoon duets but renewing the effect of this unusual instrumental combination.

Olivier Rampoux, Commixtus PR director

With thanks to:

The Mayor of Lignières- Sonneville, Pierre Bureau, Pascale Leblois, Erica Walter, the whole Commixtus team and everyone who has contributed to this project.

Duo « Commixtus »

C'est lors d'une rencontre à l'académie de musique de chambre Ameropa de Prague en 2008 que ce duo original s'est constitué afin de poursuivre leur collaboration artistique. Il se produit depuis en France et dans toute l'Europe (Paris, Prague, Teplice, Angoulême, etc.) afin de faire connaître cette combinaison sonore si inattendue et improbable du violon et du basson et de promouvoir ce répertoire inhabituel pour lequel les compositeurs actuels ont composé depuis une musique sur mesure aussi originale qu'insolite.

It was during a meeting at the Ameropa chamber music academy in Prague in 2008 that this original duo was set up in order to continue their artistic collaboration. The duo has since performed in France and throughout Europe (Paris, Prague, Teplice, Angoulême, etc.) with a view to making the audience familiar with this so unusual and unexpected sound combination of violin and bassoon and to promote this unaccustomed repertoire, for which present-day composers have since composed original and unusual tailor-made works.

> les artistes / the artists :

Violon: Pavel Eret (Cz)

Diplômé du Conservatoire National de Musique et de l'Académie des Beaux Arts de Prague, Pavel Eret a suivi l'enseignement des professeurs Jaroslav Stetina et Jiri Tomasek dans ces établissements. Il a également remporté la bourse d'études de la Hochschule für Musik und Kunst Darstellen de Vienne (Aut) où il étudiait avec le professeur Michael Frischenschlager. Il est également diplômé de la maîtrise des cours et des séjours éducatifs tenus par de célèbres professeurs étrangers, tels que Josef Gingold et Walter Verdehr (USA), Raphaël Oleg (France), Alberto Lysy et Ulrich Lehmann (Suisse). Parmi les violonistes solistes, Pavel Eret est à ce jour le seul double vainqueur du Concours International de violon « Kocian » et du concours de la radio, appelé « Concertino Praga ». En 1993, il est demi-finaliste au Concours Niccolò Paganini de Gênes (It). De 1998 à 2001, il fut employé en tant que soliste et premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Nagoya (Jap). Cette expérience japonaise lui a permis d'acquérir une maîtrise de cette langue et ainsi, chaque année, il retourne jouer et enseigner dans ce pays.

Depuis 2005, il est également devenu le premier violon du Quatuor philharmonique tchèque.

Pavel Eret a enregistré de nombreux disques tant en solo qu'en quatuor. Récemment, il s'est produit en tant que soliste dans une série télévisée japonaise de comédie très populaire : « Nodame Cantabile », qui vous amène dans le monde de la musique classique.

Violin: Pavel Eret (Cz) - Pavel Eret graduated from the National Conservatory of Music and the Academy of Fine Arts in Prague, and subsequently continued his studies under professors Jaroslav Stetina and Jiri Tomasek at these establishments. He also obtained a scholarship at the Hochschule für Musik und Kunst Darstellen in Vienna (Aus) where he studied with professor Michael Frischenschlager. He graduated at master's level in courses and educational programmes led by famous foreign professors such as Josef Gingold and Walter Verdehr (USA), Raphaël Oleg (France), Alberto Lysy and Ulrich Lehmann (Switzerland). Of all the violin soloists, Pavel Eret is, to date, the only one to win outright both the «Kocian» International Violin Competition and the «Concertino Praga» radio competition. In 1993 he reached the semi-finals among the ten best participants in the Niccolò Paganini Competition in Genoa (It). From 1998 to 2001, he was employed as soloist and leader of the Nagoya Philharmonic Orchestra (Jap). He has been playing in concerts and - using his knowledge of the japanese language - giving master classes in Japan each year. Since 2005 he has also been playing first violin in the Czech Philharmonic Quartet.

Pavel Eret has recorded several CDs both as soloist and within the quartet. He recently appeared as soloist in a very popular Japanese comedy television series called «Nodame Cantabile», which introduces its viewers to the world of classical music.

Basson: Franck Leblois (Fr)

Diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Jean-Pierre Laroque, il y obtient en 1993 ses certificats de basson et de musique de chambre spécialisée. C'est en 1994 qu'il obtient le CA de professeur de basson- le plus haut diplôme Français de pédagogie- ainsi qu'un deuxième prix international de musique de chambre. En 1988 il fonde l'association française de basson « **fou de basson** » dont le but est notamment la promotion du basson et de son répertoire. Parallèlement à sa carrière de pédagogue/chercheur qu'il commence dès 1985, il se produit comme musicien interprète. Carrière qu'il commence à l'orchestre lyrique du Grand Théâtre de Tours en 1984 comme basson 1ère catégorie. Position qu'il occupera jusqu'en 1998. Depuis cette date, il se consacre- pour le domaine de l'interprétation - essentiellement à la carrière de chambriste et de concertiste tout en continuant de collaborer comme basson ou contrebasson dans des orchestres (ONBA, orchestre philharmonique du Maroc...) ou ensembles instrumentaux (opus 16, Commixtus...). En 2001 il fonde l'ensemble de musique de chambre « Commixtus » (EMCC) dont il est le directeur artistique.

Artiste invité comme pédagogue (Académie de Prague « AMEROPA »), chambriste ou comme concertiste (USA, Roumanie, République Tchèque, Pologne, Australie, Japon), il collabore avec de nombreux compositeurs du monde entier dont il assure les créations pour et autour du basson.

Franck Leblois a enregistré quelques disques en ensemble instrumental et orchestral ainsi qu'en musique de chambre (trio d'anches, octuor).

Bassoon Franck Leblois (Fr) - Franck Leblois graduated from the Higher Conservatory of Music in Lyons in the class of Jean-Pierre Laroque, where he obtained certificates in bassoon and specialised chamber music in 1993. In 1994 he obtained the CA («Aptitude Certificate»), which is the highest teaching certificate in France, for bassoon teaching and second prize in an international chamber music competition.

In 1988 he founded the French bassoon association «fou de basson» the main purpose of which is to promote the bassoon and its repertoire.

In parallel to his career as an educator and a researcher, which he began in 1984, he has also appeared as performer. He began this career with the lyrical orchestra of the Grand Théâtre in Tours in 1984 as 1st bassoon. He occupied this position until 1998. Since that date he has devoted his performance career mainly to chamber music and concert solo work, while still performing bassoon or contrabassoon with various orchestras (Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Philharmonic Orchestra of Morocco, etc.) or instrumental ensembles (opus 16, Commixtus etc). In 2001 he founded the chamber music ensemble "Commixtus" (CCME) and is their artistic director.

He has been invited as performer (USA, Romania, Czech Republic, Poland, Australia, Japan) as teacher (Prague Academy, «AMEROPA»), as chamber musician and as concert soloist; he collaborates with many composers throughout the world and arranges performances of their works written for or incorporating the bassoon. He has recorded some CDs performing with instrumental or orchestral ensembles and also chamber music (reed trio, octet).

> les compositeurs / the Composers

Jean René COMBES-DAMIENS (1957)

C'est après des études universitaires à la Sorbonne que Jean-René Combes-Damiens se consacre à l'étude de la composition auprès de Patrice Sciortino, puis d'Antoine Tisné. Il continue sa formation en autodidacte curieux, attentif et libre, plongé dans la lecture et l'écoute de nombre de partitions, de toutes musiques, de tous compositeurs... Ainsi, point de grande institution, point de maître suivi aveuglément : des chemins détournés et des rencontres étonnantes seront les classes du compositeur à « naître »...

Lauréat du Concours International Henri Dutilleux à quatre reprises et primé deux fois, Jean René Combes-Damiens fera de ces moments importants de musique, le socle robuste d'une certitude : celle d'être voué à la composition, à la création musicale. D'autres distinctions internationales, des enregistrements, des collaborations avec la Compagnie Cano-Lopez à Tours ou avec des musiciens fidèles (Quatuor Manfred, C Raynaud, T Bloch, Ensemble Résonance Contemporaine, P-Y Pruvôt, F Leblois, E Boucher) proposent au compositeur les moyens de sa création.

After his university studies at the Sorbonne Jean-René Combes-Damiens devoted himself to the study of composition with Patrice Sciortino and then with Antoine Tisné. He continued his education by teaching himself, with an ever inquiring mind, attentive and unrestricted, immersing himself in the reading of scores and listening to all music by all composers. ... So there was no great institution, no master to follow blindly: it was detours along the way and surprising encounters that formed the «classes» for this composer-to-be...

Jean René Combes-Damiens has been four times winner of the Henri Dutilleux International Competition and has been awarded prizes on two occasions; so he regarded these important musical events as a sure support for his conviction that he should devote himself to composition, to the creation of music. Other international distinctions, recordings, collaborations with the Compagnie Cano-Lopez in Tours and with loyal musicians (Manfred Quartet, C Raynaud, T Bloch, Ensemble Résonance Contemporaine, P-Y Pruvôt, F Leblois, E Boucher) have provided the composer with the means for his musical creation.

David Warin Solomons (1953)

C'est à l'âge de 13 ans que D. W Solomons commence l'apprentissage du violon, puis de la guitare classique trois ans plus tard, instruments pour lesquels il a écrit depuis. Devenu membre de plusieurs chorales à l'Université, il a commencé à composer pour voix, mais ses études étaient plutôt linguistiques et il est devenu traducteur pour gagner son pain quotidien...tout en continuant son chemin de compositeur.

C'est finalement plus tardivement à Manchester, que ses expressions musicales tant vocales qu'instrumentales, vont le faire connaître et reconnaître comme compositeur. Il est actuellement membre de la société délienne (Delian Society) de compositeurs et interprètes qui se concentrent sur la musique tonale. Sa musique peut se trouver sur www.dwsolo.com.

At the age of 13, D W Solomons began learning the violin and three years later, the classical guitar; he has composed for these instruments ever since. After joining several choirs at university, he began to compose for the voice but he was studying languages and he became a translator to earn his daily bread....while continuing his path as a composer.

When he eventually arrived in Manchester his instrumental and vocal music began to make him more well-known. He is currently a member of the Delian Society of composers and performers who concentrate on tonal music. His music can be found at www.dwsolo.com.

Nicolo Paganini (1782-1840)

Connu du grand public comme violoniste hors du commun qui s'est imposé sur toutes les scènes européennes et a su reculer les limites du jeu du violon, Paganini n'en reste pas moins un compositeur prolifique qui aura marqué son époque tant par ses créations que par leurs interprétations. Après avoir appris le violon avec son père, il étudia avec de nombreux maîtres tant le violon que la composition. Dès l'âge de quinze ans, il commença à effectuer des tournées de concerts en Italie puis à travers l'Europe. Il aimait entretenir un certain mystère sur ses techniques de jeu, et fut un des premiers musiciens à gérer sa carrière avec un grand sens de la publicité et du spectacle.

Paganini was known far and wide as an extraordinary violinist who conquered the stage throughout Europe and pushed back the frontiers of violin technique, but he was also a prodigious composer who set his mark on the age in the creation and performance of his works. After learning the violin from his father, he studied both violin and composition with many masters. From the age of 15 he began making concert tours in Italy and then across Europe. He liked to maintain a certain mystique about his playing techniques and he was one of the first musicians to manage his career with a great sense of publicity and spectacle.

> les œuvres / the works

Les duos du manuscrit MS 130

Les biographes de Paganini ne parlent que très peu de ces trois duos auxquels le maître ne semblait lui-même ne donner que très peu d'importance, les reléguant sans doute qu'au stade « d'anecdote ».

Composés vers l'âge de 17 ans, lors d'un séjour à Livourne dans l'Italie du nord, ce qui les daterait des premiers mois de l'année 1800, ces trois duos pour violon et basson furent commandés par un bassoniste d'origine suédoise, qui se plaignait de n'avoir point de musique difficile à jouer. D'ailleurs, aucune mention du nom de ce commanditaire n'est mentionné par qui que ce soit, ce qui nous interroge sur le fait qu'ils furent créés ou joués par la suite. Toujours est-il que retrouvés à Gênes en 1990, ces duos ont bel et bien été oubliés de tous pendant près de deux siècles. Le manuscrit (le plus ancien que nous possédions de Paganini) semble désigner ces duos comme « œuvre première ».

De par leur écriture, leur structure et leur langage, ils peuvent être considérés comme une œuvre homogène à la manière d'un cycle. Les thèmes très chantants, marque typique des compositions du maître italien, sont tous articulés dans une dynamique d'échanges et de réponses. Ce rythme nous procure une écoute agréable et fluide, que les deux créations ne font que mettre en avant. Néanmoins, ces duos n'en sont pas moins redoutables pour les deux instruments et tout spécialement pour le basson traité à part égale comme soliste avec le violon (fait assez rare à l'époque).

Paganini's biographers speak very little of these three duets and the master himself appears to have attached little importance to them, relegating them, probably, to the rank of anecdote. They were composed when he was about 17, while he was staying in Livorno in Northern Italy, which would date them around the first few months of 1800. These three duets for violin and bassoon were commissioned by a bassoonist from Sweden who complained that he had no challenging music to play. However, nobody has mentioned the name of this customer and we are left to wonder whether they were ever subsequently performed. The case remains that they were found in Genoa in 1990 and they had indeed been forgotten for two centuries. The manuscript (which is the oldest Paganini manuscript we have) appears to indicate that these duets constitute his « Opus Primum ».

From their writing, structure and language, they may be regarded as a homogeneous work, a cycle as it were. The themes are very song-like, typical of the Italian master's compositions, and are all tossed around like a conversational dialogue. This rhythm provides a pleasant and fluid listening experience, as highlighted in both performances. These duets are nonetheless very challenging for the two instruments, especially for the bassoon, which is treated as an equal with the violin as soloist (which was quite a rarity at that time).

Floreat Rosa Divina

Arrangée spécialement pour les artistes du présent disque, cette œuvre avait été écrite à l'origine pour voix alto et basse. Inspiré par le poème «Rosa Divina» de la nonne Mexicaine Sor Juana Inez de la Cruz, ce duo a pour argument la vie humaine dont la symbolique est la vie et la mort de la rose. Ayant reçu un appel pour des morceaux pour basson et violon, David a trouvé que ce morceau irait très bien avec des ornements pour le style instrumental... d'où le « floreat ».

Écrit dans un style assez médiéval, celui-ci prend peu à peu une certaine modernité un tout petit peu choquant avec sa suite de quintes parallèles finales. Ces quintes parallèles ont été changées dans cette interprétation mais on pourrait dire que l'effet n'en est pas diminué et garde sa pleine intensité à l'œuvre.

Arranged specially for the performers on this CD, this work had originally been written for alto and bass voices. Inspired by the poem "Rosa Divina" by the Mexican nun Sor Juana Inez de la Cruz, this duet concerns human life as symbolised by the life and death of the rose. When he received a call for scores for bassoon and violin, David found that this piece would work very well – with some ornamentation for the instrumental style – hence the "floreat".

Written in a fairly mediaeval style, the work takes on a certain somewhat shocking modernity, with its sequence of parallel fifths near the end. These parallel fifths have been changed in this performance but one could say that the effect is not diminished and the work retains its full intensity.

Ommagio

Il est de ces thèmes musicaux qui - sait-on pourquoi ? - focalisent l'attention d'un auditoire et envahissent de leur force naturelle immédiate le domaine musical. Parmi ces thèmes, certains s'offrent à d'autres créateurs pour une « visite », un hommage, un usage personnel, réel prolongement de la palpitation artistique qu'ils recèlent. Le 24ème Caprice de Paganini est incontestablement l'un de ces thèmes. Schumann, Liszt, Brahms, Rachmaninov et Lutoslavsky ont plongé leur plume dans cette encre brûlante, bouillonnante pour tirer de ces quelques notes simples et puissantes des images musicales tout aussi vivifiantes et personnelles.

A mon tour, par ce duo surprenant - cordes et souffle - de prendre à bras le corps ce motif devenu intimidant puisque tellement familier. Non pour lui donner quelques variations de plus, mais pour en faire, dans ma musique, la citation, le collage, la transformation, l'éparpillement, discrets ou ostentatoires.

Le thème de ce compositeur italien sous-tend, soutient « Ommagio », l'hommage, bu comme un philtre, désigne Paganini comme le centre de gravité de l'œuvre nouvelle. C'est ma manière singulière d'abolir le temps et de tisser mes fils artistiques par delà les époques. C'est mon hommage, celui de patiemment et humblement entrer les notes d'un autre au cœur de ma musique, qui, au bout du compte reste pourtant mienne à jamais.

There are musical themes that – for some reason – attract the attention of an audience and invade the musical domain with their immediate natural force. Some of these themes suggest themselves to other composers, haunt them, so that they honour and use them in their own personal way, as a true extension of the artistic heartbeat hidden within them. Paganini's Caprice No 24 is beyond question one of these. Schumann, Liszt, Brahms, Rachmaninov and Lutoslawski have dipped their pens into this boiling bubbling ink in order to draw some equally vivid and personal musical images from these simple and powerful notes.

So, in my turn, I grasp this motif, which is so intimidating by virtue of its familiarity, for this surprising combination of wind and string duo. This is not to invent further variations but to use it within my music, quote it, make a collage of it, transform it, scatter it about, in discreet or showy manner.

The theme of this Italian composer underlies and supports « Ommagio » and homage, it is a potion from one composer for the other to drink and identifies Paganini as the centre of gravity for the new work. This is my own unusual way of abolishing Time and weaving my artistic threads across the centuries; it is my homage, in that I humbly and patiently graft the notes of another into the heart of my music, which nevertheless, in the end, remains my own for ever.

JR COMBES-DAMIENS

PAGANINI L'INSOLITE - PAGANINI AS YOU'VE NEVER HEARD HIM

Duos endiablés pour violon et basson

Duetto n° 1 ★

Nicolo Paganini (1782- 1840)

1. Largo - Allegro moderato
2. Rondo (Allegretto vivo)

16'57

11'55

05'02

Floreat rosa divina ★★

David W Solomons (1953)

3. Floreat Rosa Divina

03'57

03'57

Duetto n° 2 ★

Nicolo Paganini (1782- 1840)

4. Largo - Allegro moderato
5. Rondo (Allegro moderato)

16'28

11'55

04'33

Omaggio ★★

Jean-René Combes-Damiens (1957)

6. Omaggio

08'46

08'46

Duetto n° 3 ★

Nicolo Paganini (1782- 1840)

- Allegro con brio poco scherzando
- Petite Romance (Larghetto)
- Polacchina (Andantino con grazia)

16'37

09'15

01'53

05'29

Durée totale

61'25

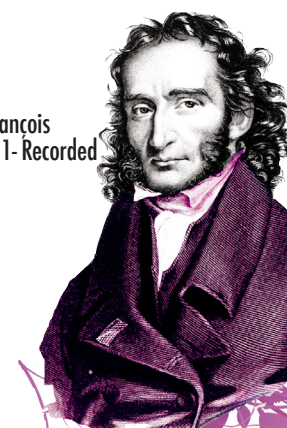

Pavel Eret
violon/violin

Franck Leblois
basson/bassoon

Ingénieur du son - Sound engineer: Fabrice François
 Directeur artistique - Artistic director: J-R Combes-Damiens
 Montage et mixage - Editing and mixing: Fabrice François
 Modélisation de réverbération de l'église de Plassac (16)
 Modelling of the reverb of Plassac Church (16): Arnaud Roy & Fabrice François
 Enregistré au Château de Lignières-Sonneville (16) du 21 au 23 mars 2011 - Recorded
 at the Château de Lignières-Sonneville (16) 21 - 23 March 2011
 Versions anglaises : D.W. Solomons
 CD réalisé en collaboration avec le label Commixtus
 CD created in collaboration with the Comixtus label
www.commixtus.fr
 En partenariat avec « RCF-Radio Accords »,
 Mairie de Lignières-Sonneville (16)

* 2ème enregistrement mondial / 2nd worldwide recording

** créations mondiales / world premieres