

OLIVIER CALMEL

LES IMPROBABLES
CHAMBER MUSIC

evidence

OLIVIER CALMEL

LES IMPROBABLES

CHAMBER MUSIC | MUSIQUE DE CHAMBRE

1. La légende de Kaguya-Hime 5'25

Fumie Hihara koto

Annelise Clément clarinet in A

Suite Métamorphique

2. El Camino 7'13

3. Esperanza 4'52

4. El Diablo 4'01

Anne Le Pape violin

Marion Chiron accordion

Benoît Levesque double bass

Laurent Durupt piano

Mystic Archipel

5. Chant intérieur 1'48

6. Prélude 2'29

7. Asymmetric Perpetuum Mobile 4'12

8. Ellipse Boogaloo 3'51

9. Méditation 4'41

10. Sarcastic Pogo Furioso 3'56

Anne Gastinel cello

Xavier Phillips cello

Patrick Langot cello

11. Gravity Ripples 10'37

Pauline Haas harp
Michel Supéra alto saxophone
Thomas Bloch glass harmonica

12. Joy Forever 8'02

Florian Le Bleis horn
Laurent Durupt piano

13. If 6'40

Arnaud Pieniezny violin

Three Views of a Duet

14. Allegro 2'28

15. Lento 1'28

16. Presto 3'37

Nicolas Prost saxophones
Annelise Clément bass clarinet

17. Manhattan Sonate – Financial District 5'50

Baptiste Herbin alto saxophone
Laurent Durupt piano

I wanted *Les Improbables* to weave a thread of rare encounters between unexpected instruments, where each work, imbued with poetic inspiration, invites the listener to rediscover chamber music through unexplored timbres and textures.

'To create is to live twice' Albert Camus

J'ai souhaité que *Les Improbables* tissent un fil rouge de rencontres rares entre des instruments inattendus où chaque œuvre, empreinte d'une inspiration poétique, invite l'auditeur à redécouvrir la musique de chambre à travers des timbres et des textures inexplorés.

« *Créer, c'est vivre deux fois* » Albert Camus

Olivier Calmel

Les Improbables

Gabrielle Oliveira Guyon

The music of Olivier Calmel is a bearer of hope. Music full of light that we receive with curiosity and listen to gleefully; we savour it, reassured and confident in the future. Over time, the composer has turned to writing happy, flamboyant and sunny scores. His encounters, travels, family, reading, and projects have given him the energy behind the wild dynamism of this new monographic release. His music reveals an impressive maturity in daring to write for timbres that are rarely combined, affirming his artistic influences, opening his soul to the past, integrating his talents as a jazz artist, his institutional training and passion for improvisation.

The instruments for which these eight works are written are brought together in a sublime and joyful world: a sound world that moves the listener with its vivacity and the embellishment of its musical lines. Vertical or horizontal, they circle around our soul, approaching it in order to tickle our way of listening to music being written today. While very different in terms of the originality of their instrumental combinations, these works, composed over the last decade, have in common their capacity to impact us not only with their

seemingly inexhaustible joy, but also by the diversity of their inspiration.

To listen to just one of the eight works would be reductive. Listening to only seven... would be as well! Let yourself be carried away by the exciting music of Olivier Calmel. With its references, its transformations and its interpretation of the world, it will never cease to amaze, overwhelm and surprise you. Isn't that the role of music?

From Rudyard Kipling to John Keats, Astor Piazzolla to Maurice Ravel, New York to Japan, from jazz to Anton Webern, and from the question of space-time to traditional American folklore, there are countless literary, scientific and artistic references here, linked to each other while allowing the composer's appetizing writing to slide over them.

In *Gravity Ripples*, the glass harmonica, saxophone and harp plunge us into the mystery of gravitational waves. In *La légende de Kaguya-Hime* (The Legend of Kaguya-Hime), the koto and the clarinet lead us directly to the heart of a traditional Japanese tale. In *Mystic Archipel*, the solo cello inevitably evokes some historical Suites. In *Joy Forever*, horn and piano

bring to life the drawings of an ancient Greek urn. In *If*, the violin encourages us to live each stage of our lives to the fullest. In *Three Views of a Duet*, the saxophone and bass clarinet twirl and improvise between polyphony and jazz. In *Financial District*, the piano and alto saxophone juggle between France and the United States within irregular swinging time signatures. Finally, in the *Suite Métamorphique* (Metamorphic Suite), the violin, piano, accordion and double bass amuse themselves with variations of time.

Including many first performances and commissions, this disc brings together eight scores where jazz and classical culture naturally and gracefully merge via a highly individual rhythmic and contrapuntal approach. These eight works are an essential synthesis of the composer's approach to music and of the person that he is: sensitivity and serenity in the service of sometimes distant forms of craftsmanship (in fusion here!). As a decisive stage in Olivier Calmel's life, this album is musical, of course, but above all visual, sensory and colorful.

Mysticism is at the heart of this music.
The poetry of creation too.
The asymmetry of the world.
The beauty of art.
Light.
The word.
Life.

Les Improbables

Gabrielle Oliveira Guyon

La musique d'Olivier Calmel est porteuse d'espoir. Musique pleine d'une lumière que nous recevons avec curiosité et que nous écoutons avec malice, nous la savourons, apaisés et confiants en l'avenir. Avec le temps, le compositeur s'est tourné vers l'écriture de partitions heureuses, flamboyantes et solaires. Par ses rencontres, ses voyages, sa famille, ses lectures, ses projets, il a su, avec élan, trouver un dynamisme fou pour cette nouvelle monographie. Sa musique révèle une maturité impressionnante. Oser écrire pour des timbres rarement mélangés, affirmer ses influences artistiques, ouvrir son âme au passé, assumer ses talents d'artiste de jazz, sa formation institutionnelle et sa passion pour l'improvisation.

Les instruments pour lesquels ces huit œuvres sont écrites sont réunis dans un monde sublimé et joyeux, un monde sonore émouvant par sa vivacité et par l'embellissement de ses lignes musicales. Verticales ou horizontales, elles viennent contourner notre âme, s'en approcher pour chatouiller notre façon d'écouter les musiques d'aujourd'hui. Bien que très différentes par l'originalité de leurs nomenclatures instrumentales, ces œuvres,

composées dans la dernière décennie, ont pour point commun de nous troubler par cette joie qui semble inépuisable mais aussi par la diversité de leur inspiration.

Écouter une seule des huit œuvres serait réducteur. N'en écouter que sept... aussi ! Laissez-vous porter par l'enthousiasmante musique d'Olivier Calmel. Par ses références, ses transformations et sa lecture du monde, elle n'en finira pas de vous étonner, de vous subjuguier et de vous surprendre. N'est-ce pas là le rôle de la musique ?

De Rudyard Kipling à John Keats, d'Astor Piazzolla à Maurice Ravel, de New York au Japon, du jazz à Anton Webern, et de la question de l'espace-temps au folklore traditionnel américain, ce sont d'innombrables références littéraires, scientifiques et artistiques qui se retrouvent ici, accrochées les unes aux autres en laissant glisser sur elles l'appétissante écriture du compositeur.

Dans *Gravity Ripples*, l'harmonica de verre, le saxophone et la harpe nous plongent dans le mystère des ondes gravitationnelles. Dans *La*

légende de Kaguya-Hime, le koto et la clarinette nous mènent directement au cœur d'un conte traditionnel japonais. Dans *Mystic Archipel*, le violoncelle seul évoque inéluctablement quelques *Suites* historiques. Dans *Joy Forever*, le cor et le piano donnent vie aux dessins d'une urne grecque antique. Dans *If*, le violon nous pousse à vivre pleinement chaque étape de notre vie. Dans *Three Views of a Duet*, le saxophone et la clarinette basse virevoltent et improvisent entre polyphonie et jazz. Dans *Financial District*, le piano et le saxophone alto jonglent entre France et États-Unis aux confins de mesures irrégulières qui swinguent. Enfin, dans la *Suite Métamorphique*, le violon, le piano, l'accordéon et la contrebasse s'amuse des variations du temps.

Comprenant de nombreuses créations et commandes, ce disque réunit huit partitions où fusionnent, avec naturel et grâce, jazz et culture classique par une approche rythmique et contrapuntique d'une grande singularité. Ces huit œuvres sont une synthèse essentielle de l'approche de la musique du compositeur et de la personne qu'il est : la sensibilité et la sérénité au service d'artisanats parfois éloignés (et ici en fusion !). Comme une étape décisive dans la vie d'Olivier Calmel, ce disque est musical, bien sûr, mais avant tout visuel, sensoriel et coloré.

Le mysticisme est au cœur de cette musique.

La poésie de la création aussi.

L'asymétrie du monde.

La beauté de l'art.

La lumière.

Le verbe.

La vie.

La légende de Kaguya-Hime (The Legend of Kaguya-Hime)

La légende de Kaguya-Hime is a work for clarinet in A and Japanese thirteen-string koto, composed for the Kigaku duo and freely inspired by the story Taketori Monogatari (*The Tale of the Bamboo Cutter*). This folk-tale is one of the first works of Japanese prose fiction, written in the 10th century, telling the story of Kaguya-hime, a mysterious princess with golden hair, discovered as a baby in a shiny bamboo stalk.

Raised by an old bamboo cutter and his wife, Kaguya-hime becomes famous for her beauty. However, she does not belong to the earthly world and must return to the moon from which she originally came. The word 'fuji' (immortality) is said to have given Mount Fuji its name in homage to Kaguya-hime.

The musical work presents four episodes in the life of this heavenly princess. The first two sections evoke the mystery of the luminous bamboo stalk, the discovery of the child and the birth of the legend. The main motif, based on Shizugaki, unfolds over rich harmony with a full chromatic scale. Specific koto techniques such as *oshi hanashi* and *tsuki iro*, together with clarinet effects (flutter-tonguing, slap) give form to the child's call and are highly expressive.

The piece moves towards a simple, melancholy melody with clarinet arpeggios, symbolising the child's innocence, accompanied by the koto. The diatonic and modal finale represents Kaguya-hime's ascent towards Mount Fuji, a symbol of eternity.

If

For solo violin,
lyrical in full flight,
with a natural gesture,
graceful and essential.

Soaring sweetness,
with a noble cadence,
dynamic, playful,
in sacred rhythm.

Solemn, intense,
a life that dances,
an original breath,
eternal.

Mystic Archipel

Mystic Archipel (*Mystic Archipelago*) is a suite for cellos inspired by imaginary conversations between the soloists and the masters, particularly Bach, Britten, Shostakovich and Webern. The work explores the necessity of maintaining a link with the past through these musical correspondences. The concept of an archipelago, composed of several islets, symbolises human connections through time, from Antiquity to the digital age. Inspired by the legacy of the great works of classical music, this suite is built around a poetic journey between the movements, each of them linked by a dreamlike dialogue. Commissioned by the Beauvais International Cello Festival, *Mystic Archipel* is a tribute to this instrument that is often associated with the human voice.

The first two movements dive into the solo cello repertoire with a *canto* dedicated to Britten followed by a prelude that echoes Bach. The climax incorporates the series from Webern's *Quartet* op. 28 with the motif B.A.C.H.

The third movement, a light and continuous dance, features a *perpetuum mobile* in asymmetrical bars around the motif S.A.C.H.E.R., immortalized by Rostropovich in homage to Paul Sacher. The next movement, humorous and jazzy, inspired by Boris Vian, alternates *pizzicato* and

bowing, including percussive sounds. The motif B.A.R.T.O.K. resonates with a constantly changing rhythmic dynamic. An enigmatic fifth movement combines serenade and elegy, playing with contrasts between light and shade, in homage to Bach's Suites. Finally, the last movement, lively and impetuous, combines humour and furious energy, culminating in an explosive finale marked by the motif D.S.C.H.

Conceived for Anne Gastinel, Xavier Phillips and Patrick Langot, this suite is part of a cycle dedicated to the great figures of the contemporary cello.

Joy Forever

Joy Forever is inspired by the poem *Ode on a Grecian Urn* (1819) by John Keats, and particularly by its famous final line: '*Beauty is truth, truth beauty, - that is all ye know on earth and all ye need to know.*' In this poem, Keats ponders the relationship between art, truth and beauty, using a Greek urn as a symbol. The scenes represented on the urn, such as courtship, music and religious rituals, are metaphors for artistic creation. Keats encourages the reader to meditative interaction, with the silence of the urn inviting deep questioning and allowing the imagination to wander in order to reach authentic beauty.

This idea of silence as a bearer of truth is at the heart of the work *Joy Forever*. This through-composed piece is intended as a musical reflection of the poem's final remarks. It begins with a theme in the form of a calm and introspective chorale representing the call of truth and beauty. This theme, first presented as a distant echo in the resonance of the piano, gives way to a rapid, joyous *vivace* symbolising progress, momentum and increasing happiness.

The rapid, rhythmically energetic movement develops with lightness and enthusiasm. It unfolds until it merges with the initial call, creating a unity between the search for truth and beauty in a joyous celebration of movement and creation.

'A thing of beauty is a joy forever'
John Keats (1795-1821)

Gravity Ripples

Gravity Ripples is a work for harp, glass harmonica and alto saxophone, inspired by the master glassmaker Jeremy Maxwell Wintrebert. The piece is centred on the reflections of Albert Einstein, who linked art and science to the mystery of life: *'The most beautiful thing that we can experience is mystery'*. Wintrebert's work, which evokes gravitational

waves, raises questions about matter, creative energy and the meaning of life. *Gravity Ripples* makes these universal themes resonate by means of a simple structure that integrates several compositional approaches.

Two aesthetic dimensions dominate. On the one hand, there is the search for harmonic and spectral textures based on specific techniques (aeolian sounds, multiphonics, slaps, tremolo for the saxophone, *bisbigliando*, *glissandi*, stopped sounds for the harp, mallet for the glass harmonica), with this treatment of timbres reflecting the artist's relationship with matter and the creative force. On the other hand, the work explores phases, cycles and infinite movements, symbolising the existence of gravitational waves or oscillations in space-time. The piece presents three main themes: the bell of destiny (oscillation of space-time), light (knowledge and art) and eternity (the divine and the universal).

Gravity Ripples offers a profound and sensitive reflection on light, eternity and creative energy that challenge us all, fusing art and science in a quest for the mystery of existence.

Suite Métamorphique (Metamorphic Suite)

Suite Métamorphique (*Metamorphic Suite*) is a suite of dances inspired by *tango nuevo*, particularly that of Astor Piazzolla. It focuses on the expressive possibilities of an instrumentation that is both simple and effective (violin, piano, accordion and double bass) and was commissioned by the Spiritango ensemble, which devotes itself to music with boundless energy, seeking to shed light on the great works of the past while developing a repertoire for the future.

The intention of *Suite Métamorphique* is to transform and adapt the tango tradition, making it into a contemporary world. This artistic desire aims to shape a language that remains in continuity with the past, but which establishes a personal continuity with the tango repertoire. The work is divided into three movements, an initial transgressive tango followed by a slow, passionate habanera, then a final *nuevo tango furioso*.

The intention is to establish an intimate relationship between the idioms of tango and the musical languages of today, in which rhythmic energies form a common starting point. The suite offers transformations, figurations and developments in its musical treatment, allowing for fluidity between tradition and modernity. In this way, *Suite Métamorphique* poses the question

of the links that we maintain with the past and the strength of those we are weaving with the future.

Three Views of a Duet

This duet was commissioned by the saxophonist Nicolas Prost, who wanted to expand his soprano/baritone saxophone repertoire. The title refers to *Three Views of a Secret* by Jaco Pastorius, reflecting a rich and inspired musical approach. The work displays great technical demands on the part of the instrumentalist, elaborate writing based on counterpoint, as well as palpable rhythmic vitality. The choice of registers is carefully designed to bring out their timbres, while fundamental elements of jazz such as rhythmic sequences and chorus formulations are included as structural material.

The first movement, built on asymmetrical time signatures, offers a rhythmic freedom that allows a central theme to develop through various contrapuntal techniques. Secondary themes follow in rapid succession, adding to the energy and dynamism of the piece.

The slow movement is characterized by dialogue and listening, with a melodic shape and French-inspired lyricism reminiscent of certain poetic curves in Ravel's music. This introspective moment is marked by subtle exchanges between

the two instruments, enriching the musical texture.

The finale showcases the most dynamic forms of instrumental gesture, unfolding in a fiendish *presto*. The sustained groove of this movement provides the ideal soil for expressing one of the fundamentals of Olivier Calmel's compositional approach: improvisational gesture. The coda finally reveals a remarkable harmonic clarity in which polyphony develops with great richness, making a lasting impression on the listener.

Manhattan Sonata - Financial District

Financial District is the final movement of the *Manhattan Skyline* concerto, an emblematic work that captures the vibrant essence of New York City. Presented here in a sonata version for alto saxophone and piano, the atmosphere of this movement is energetic, maintaining a constant dynamic and featuring a virtuoso improvisation by the soloist.

Right from the opening, the alto saxophone deploys lively melodic motifs, evoking the effervescence of the business district of the Big Apple. The notes intertwine energetically, imitating the city's frenetic ebb and flow, while also conveying the dreams and struggles of its inhabitants. This dynamic continuity gives the work a feeling of

uninterrupted movement, inviting the listener to dive into the intensity of the metropolis.

With its combination of virtuosity, rhythm and texture, *Financial District* offers a dazzling conclusion to the *Manhattan Skyline* concerto, leaving the listener in an atmosphere of exaltation and contemplation, witnessing to the magnificence and complexity of urban life.

La légende de Kaguya-Hime

La légende de Kaguya-Hime est une œuvre pour clarinette en la et koto japonais à 13 cordes, composée pour le duo Kigaku et librement inspirée du Taketori Monogatari (*Le Conte du coupeur de bambou*). Ce récit folklorique est l'une des premières œuvres de fiction en prose japonaise, écrite au Xe siècle, et qui relate l'histoire de Kaguya-hime, mystérieuse princesse aux cheveux dorés, découverte bébé dans une tige de bambou brillante.

Élevée par un vieux coupeur de bambou et sa femme, Kaguya-hime devient célèbre pour sa beauté. Cependant elle n'appartient pas au monde terrestre et doit retourner sur la lune, dont elle est originaire. Le mot « fuji » (immortalité) aurait donné son nom au mont Fuji en hommage à Kaguya-hime.

L'œuvre musicale présente quatre épisodes de la vie de cette princesse céleste. Les deux premiers volets évoquent le mystère de la tige de bambou lumineuse, la découverte de l'enfant et la naissance de la légende. Le motif principal, basé sur le Shizugaki, se développe sur une harmonie riche avec une échelle chromatique complète. Des techniques spécifiques au koto, telles que *oshi hanashi* et *tsuki iro*, ainsi que des effets à la clarinette (*flatterzunge*, *slap*) matérialisent l'appel de l'enfant et créent une grande expressivité.

La pièce évolue vers une mélodie simple et mélancolique avec des arpèges de clarinette

symbolisant l'innocence de l'enfant, accompagnés par le koto. Le final diatonique et modal représente l'élévation de Kaguya-hime vers le Mont Fuji, symbole d'éternité.

If

Pour violon seul,
lyrique en plein envol,
d'un geste naturel,
gracieux et essentiel.
Douceur qui s'élance,
d'une noble cadence,
dynamique, enjoué,
en rythme sacré.
Solennel, intense,
une vie qui danse,
un souffle originel,
éternel.

Mystic Archipel

Mystic Archipel est une suite pour violoncelles inspirée par des conversations imaginaires entre les solistes et les maîtres, notamment Bach, Britten, Chostakovitch et Webern. L'œuvre explore la nécessité de maintenir un lien avec le passé à travers ces correspondances musicales. Le concept d'archipel, constitué de plusieurs îlots, symbolise les connexions humaines à travers le temps, depuis l'Antiquité jusqu'à l'ère numérique. Cette suite, inspirée par l'héritage des grandes œuvres classiques, s'articule autour d'un voyage poétique entre les mouvements, chacun lié par un dialogue onirique. Commandée par le Festival International de Violoncelle de Beauvais, *Mystic Archipel* est un hommage à cet instrument souvent associé à la voix humaine.

Les deux premiers mouvements plongent dans le répertoire pour violoncelle seul, avec un *canto* dédié à Britten suivi d'un prélude qui fait écho à Bach. Le climax incorpore la série du *Quatuor* op. 28 de Webern avec le motif B.A.C.H.

Le troisième mouvement, danse légère et continue, propose un *perpetuum mobile* en mesures asymétriques autour du motif S.A.C.H.E.R., immortalisé par Rostropovitch en hommage à Paul Sacher. Le mouvement suivant, humoristique et jazz inspiré par Boris Vian, fait alterner pizzicato

et archet, en intégrant des sons percussifs. Le motif B.A.R.T.O.K. y résonne avec une dynamique rythmique en constante évolution. Un cinquième mouvement énigmatique mêle sérénade et élégie, jouant sur des contrastes entre lumière et ombre, en hommage aux *Suites* de Bach. Enfin, le dernier mouvement, vif et impétueux, combine humour et énergie furieuse, culminant dans un final explosif marqué par le motif D.S.C.H.

Cette suite, conçue pour Anne Gastinel, Xavier Phillips et Patrick Langot, fait partie d'un cycle dédié aux grandes figures du violoncelle contemporain.

Joy Forever

Joy Forever s'inspire du poème *Ode on a Grecian Urn* (1819) de John Keats, et notamment du célèbre vers final : « *Beauty is truth, truth beauty, — that is all ye know on earth and all ye need to know* ». Dans ce poème, Keats interroge la relation entre l'art, la vérité et la beauté, en prenant pour symbole une urne grecque. Les scènes représentées sur l'urne, telles que la parade nuptiale, la musique et les rituels religieux, sont des métaphores de la création artistique. Keats pousse le lecteur à interagir de manière interrogative, le silence de l'urne invitant à un questionnement profond et laissant l'imagination vagabonder pour atteindre une beauté authentique.

Cette idée de silence porteur de vérité est au cœur de l'œuvre *Joy Forever*. La pièce, d'un seul tenant, se veut un reflet musical de la tirade finale du poème. Elle débute par un thème en forme de choral calme et introspectif représentant l'appel de la vérité et de la beauté. Ce thème, exposé d'abord comme un écho lointain dans la résonance du piano, laisse place à un vivace rapide et joyeux symbolisant l'avancée, l'élan et la progression dans l'allégresse.

Le mouvement rapide, rythmiquement énergique, se développe avec légèreté et enthousiasme. Il se déploie jusqu'à fusionner avec l'appel initial, créant une unité entre la quête de vérité et de beauté dans une célébration joyeuse du mouvement et de la création.

« *A thing of beauty is a joy forever* »
John Keats (1795-1821)

Gravity Ripples

Gravity Ripples est une œuvre pour harpe, harmonica de verre et saxophone alto, inspirée par le maître verrier Jeremy Maxwell Wintrebert. La pièce s'articule autour des réflexions d'Albert Einstein, qui relie l'art et la science au mystère de la vie : « *La plus belle chose que nous puissions vivre est le mystère* ». L'œuvre de Wintrebert, évoquant les

ondes gravitationnelles, soulève des questions sur la matière, l'énergie créatrice et le sens de la vie. *Gravity Ripples* met en résonance ces thèmes universels à travers une structure simple qui intègre plusieurs approches compositionnelles.

Deux dimensions esthétiques dominent. C'est, d'une part, la recherche des textures harmoniques et spectrales basées sur des techniques spécifiques (sons éoliens, multiphoniques, slaps, tremolo pour le saxophone, bisbigliando, glissandi, sons étouffés pour la harpe, mailloche pour l'harmonica de verre), ce travail sur les timbres reflétant la relation de l'artiste avec la matière et la force créatrice.

D'autre part il s'agit de l'exploration des phases, cycles et mouvements infinis, symbolisant l'existence des ondes gravitationnelles ou oscillations de l'espace-temps. La pièce présente trois thèmes principaux : la cloche du destin (oscillation de l'espace-temps), la lumière (connaissance et art), et l'éternité (le divin et l'universel).

Gravity Ripples offre une réflexion profonde et sensible sur la lumière, l'éternité et l'énergie créatrice qui nous interpellent tous, fusionnant art et science dans une quête du mystère de l'existence.

Suite Métamorphique

La *Suite Métamorphique* est une suite de danses inspirée du *tango nuevo*, notamment celui d'Astor Piazzolla. Elle met en avant les possibilités expressives d'une instrumentation à la fois simple et efficace (violon, piano, accordéon et contrebasse) et a été commandée par l'ensemble Spiritango, qui se consacre à la musique avec une énergie débordante en cherchant à illuminer les grandes œuvres passées tout en développant un répertoire pour l'avenir.

L'intention de la *Suite Métamorphique* réside dans la transformation et l'adaptation de la tradition du tango vers un univers contemporain. Ce désir artistique vise à modeler un langage qui reste en continuité avec le passé, mais qui établit une continuité personnelle avec le répertoire de tango. L'œuvre est articulée en trois mouvements : un premier tango transgressif suivi d'une habanera lente et passionnée, puis un final *nuevo tango furioso*.

La volonté est d'établir un rapport intime entre les idiomes du tango et les langages musicaux d'aujourd'hui où les énergies rythmiques constituent un point de départ commun. La suite propose des transformations, des figurations et des développements dans le traitement musical, permettant une fluidité entre tradition et modernité. La *Suite Métamorphique* interroge

ainsi les liens que nous entretenons avec le passé et la force de ceux que nous tissons avec l'avenir.

Three Views of a Duet

Ce duo est une commande du saxophoniste Nicolas Prost, qui souhaitait enrichir son répertoire pour soprano-baryton. Le titre fait référence à *Three Views of a Secret* de Jaco Pastorius, reflétant une approche musicale riche et inspirée. L'œuvre met en valeur une grande technicité instrumentale, une écriture élaborée basée sur le contrepoint, ainsi qu'une vitalité rythmique palpable. Les choix de registres sont soigneusement conçus pour valoriser les timbres, tandis que des éléments fondamentaux du jazz, tels que des séquences rythmiques et des formulations de chorus, sont intégrés comme matériau structurant.

Le premier mouvement, construit sur des métriques asymétriques, offre une liberté rythmique qui permet le développement d'un thème central à travers diverses techniques de contrepoint. Les thèmes secondaires se succèdent rapidement, décuplant l'énergie et le dynamisme de la pièce.

Le mouvement lent se distingue par son dialogue et son écoute avec un dessin mélodique et un lyrisme d'inspiration française qui rappellent certaines courbes poétiques de la musique de

Ravel. Ce moment introspectif est marqué par des échanges subtils entre les deux instruments, enrichissant la texture musicale.

Le final met en avant le geste instrumental sous ses formes les plus dynamiques se déployant dans un presto endiablé. Le groove soutenu de ce mouvement constitue le terreau idéal pour exprimer un des fondamentaux de la démarche compositionnelle d'Olivier Calmel : le geste improvisé. La coda, enfin, révèle une clarté harmonique remarquable où la polyphonie se développe avec une grande richesse, laissant une impression durable sur l'auditeur.

Manhattan Sonate - Financial District

Financial District est le mouvement final du concerto *Manhattan Skyline*, une œuvre emblématique qui capture l'essence vibrante de la ville de New York. Présenté ici en version sonate pour saxophone alto et piano, ce mouvement s'ouvre sur une atmosphère énergique, maintient une dynamique constante et propose une improvisation virtuose du soliste.

Dès l'ouverture, le saxophone alto déploie des motifs mélodiques vifs, évoquant l'effervescence du quartier des affaires de la Grosse Pomme. Les notes s'entrelacent avec énergie, imitant le flux et le reflux

effrénés de la ville, tout en traduisant les rêves et les luttes de ses habitants. Cette continuité dynamique confère à l'œuvre un sentiment de mouvement ininterrompu, invitant l'auditeur à plonger dans l'intensité de la métropole.

Financial District, grâce à sa combinaison de virtuosité, de rythmes et de textures, offre une conclusion éclatante au concerto *Manhattan Skyline*, laissant l'auditeur dans une atmosphère d'exaltation et de contemplation, témoin de la magnificence et de la complexité de la vie urbaine.

« Prendre soin de soi pour que son âme ait envie d'y rester »

Thomas Bloch

« La musique creuse le ciel » Baudelaire

Anne Gastinel

« On peut être fier de n'importe quoi si c'est tout ce qu'on a » John Steinbeck

Marion Chiron

« La musique seule a une place dans le monde actuel, précisément parce qu'elle ne prétend pas dire des choses déterminées » Mikhaïl Bakounine

Arnaud Pieniezny

« Jouer de la contrebasse, c'est une pure et simple affaire de force, ça n'a foncièrement rien à voir avec la musique » Patrick Süskind - La Contrebasse

Benoît Levesque

« Ne succombez jamais au désespoir, il ne tient pas ses promesses » Stanislaw Jerzy Lec

Annelise Clément

« Véritable électron libre, Patrick Langot navigue avec bonheur depuis 20 ans entre musique ancienne sur instruments d'époque et répertoire moderne »

Patrick Langot

« Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière » René Char

Laurent Durupt

« Del salón en el ángulo oscuro Silenciosa y cubierta de polvo Veíase el arpa. Dans un coin sombre du salon, silencieuse et couverte de poussière on apercevait la harpe » Gustavo Adolfo Becquer

Pauline Haas

« [一期一会 - ichigo ichie] Une fois dans une vie »

Fumie Hihara

« Par la musique je partage ce qui m'anime et ce qui m'émeut, une note faisant sonner une multitude de mots. Oubliant toute pudeur ou timidité, je joue en dévoilant avec sincérité ce que j'ai au fond de moi »

Florian Le Bleis

« La beauté du son de son saxophone est sans doute la première qualité qui saute à l'oreille, puis la sensation d'une tradition qui s'expose et se rafraîchit, enfin l'étonnante volubilité et maîtrise technique de son jeu s'impose avec l'évidence simple d'un indubitable talent » Jean-Pierre Jackson (Classica)

Baptiste Herbin

« Pour la musique, cette mystérieuse forme du temps » Jorge Luis Borges

Anne Le Pape

« La musique est au cœur de ma vie : lorsque je la pratique, l'enseigne ou l'interprète, je suis le plus heureux des hommes, et donner toute mon énergie à créer les œuvres des compositrices et des compositeurs me contente au plus haut point... mais lorsqu'il s'agit de la musique d'un ami d'enfance qui plus est, alors c'est une fête incroyable ! »

Xavier Phillips

« Avec la poésie musicale, ma vie traverse un monde onirique. Les notes de musique m'élèvent et le saxophone me fait respirer »

Nicolas Prost

« Musique un jour, musique toujours ! »

Michel Supéra

La légende de Kaguya-Hime, duo pour clarinette et koto

commande de la Compagnie musicale Les Arts-Boutants © 2023 Éditions Musicales Artchipel

Suite Métamorphique, suite de danses pour violon, accordéon, piano et contrebasse

commande de l'ensemble SpiriTango © 2024 Éditions Musicales Artchipel

Mystic Archipel, suite pour violoncelles

commande du Festival International de Violoncelle de Beauvais © 2023 Éditions Musicales Artchipel

Gravity Ripples, trio pour harpe, harmonica de verre et saxophone alto

commande du Festival Harpe en Avesnois © 2024 Éditions Musicales Artchipel

Joy Forever, duo pour cor et piano

commande du Gent 51st International Horn Symposium © 2020 Klarthe Editions

If, pour violon seul

commande d'Arnaud Pieniezny © 2022 Éditions Musicales Artchipel

Three Views of a Duet, duo d'anches, version pour saxophone et clarinette basse

commande de l'ensemble Saxiana © 2024 Éditions Musicales Artchipel

Manhattan Sonate - Financial District, sonate pour saxophone alto et piano

commande de l'Orchestre Semper Fidelis © 2024 Éditions Musicales Artchipel

Merci à tous ceux qui ont encouragé ce projet par leur présence, leur enthousiasme et leur talent

Merci à Isabelle Aubert pour la photo qui a inspiré le visuel de couverture.

Special thanks to all those who encouraged this project by their presence, their enthusiasm and their talent.

Thanks to Isabelle Aubert for the photo that inspired the cover design.

evidence

LES ARTS-BOUTANTS

Cet album est dédié à Roger Calmel

Enregistré le 18 juin 2023 [La légende de Kaguya-Hime, Three Views of a Duet] ; le 23 octobre 2023
[Gravity Ripples, If] ; le 4 février 2024 [Mystic Archipel] au Studio Ferber, Paris, France

Direction artistique et montage : Olivier Calmel

Prise de son et mixage : Philippe Avril

Mastering : Simon Lancelot

Enregistré le 11 mars 2020 [Joy Forever] ; le 2 octobre 2023 [Suite Métamorphique, Manhattan Sonate]
au Studio Sequenza, Montreuil, France

Direction artistique et montage : Olivier Calmel

Prise de son et mixage : Thomas Vingtrinier

Mastering : Simon Lancelot

Enregistré en 24 bits/96kHz

English translation by Peter Bannister

Photos par Gilles Rémond (sunnyraw.com) sauf mention contraire · Cover : David Le Bozec & Maxime Roy

Les Arts-Boutants

Annelise Clément : Direction artistique

Erwann Kermorvant : Conseiller artistique et technique

Frédérique Gallay : Chargée de production

Anne Gastinel apparaît avec l'aimable autorisation de naïve, un label du groupe Believe.

Biographie Olivier Calmel

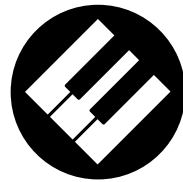
Biographie interprètes

[LC] 83778

EVCD121 Little Tribeca © 2025 Les Arts-Boutants © 2025 Evidence, a label of Little Tribeca
1 rue Paul Bert, 93500 Pantin

evidenceclassics.com oliviercarmel.com lesartsboutants.com

evidence

evidenceclassics.com