

PAULINE BARTISSOL & LAURENT WAGSCHAL

FAURÉ

— Complete Works for Cello and Piano —

GABRIEL FAURÉ
1845-1924

GABRIEL FAURÉ

Première Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur op.109

1. *Allegro* 5'07
2. *Andante* 6'53
3. *Allegro commodo* 6'51
4. *Sérénade op.98* 3'02
5. *Élégie op.24* 6'17
6. *Romance op.69* 3'25
7. *Papillon op.77* 2'50
8. *Sicilienne op.78* 3'19

Deuxième Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op.117

9. *Allegro* 5'42
10. *Andante* 6'27
11. *Allegro vivo* 4'45

Total Time: 54'46

Enregistré du 3 au 5 décembre 2023 au Studio de Meudon (France)

Ingénieur du son : Sami Bouvet

Label Manager : Maël Perrigault

Producteur : Benoit d'Hau

Photos : Alexis Lardilleux (cover), Elsa Lovat (back)

Les *Sonates pour violoncelle et piano en ré mineur op.109* et *en sol mineur op.117* de Gabriel Fauré, composées respectivement en 1917 et 1921, représentent des jalons importants dans le répertoire de la musique de chambre du début du XXe siècle. Après la composition de ces deux œuvres, Fauré écrit dans sa correspondance : "Je suis bien content d'avoir maintenant à mon actif deux sonates de plus. Parmi les sonates de violoncelle modernes françaises ou étrangères, il n'y en a qu'une qui compte, celle de Saint-Saëns". Ces œuvres illustrent la capacité de Fauré à exploiter les possibilités expressives du violoncelle, enrichissant l'interaction entre le violoncelle et le piano à travers des textures, des harmonies et des structures formelles innovantes. En cette année 2024, à l'occasion du centenaire de la disparition de Fauré, Laurent Wagschal au piano et Pauline Bartissol au violoncelle offrent une vue d'ensemble de sa contribution à la littérature pour violoncelle et piano, mettant en lumière la richesse de son langage musical et son impact sur la musique de chambre du début du XXe siècle.

La première Sonate, créée par Gérard Hekking et Alfred Cortot, se caractérise par son intensité émotionnelle et son lyrisme profond. Le premier mouvement, marqué par une atmosphère violente et

conflictuelle, reflète les tumultes de la Première Guerre mondiale et l'inquiétude du compositeur alors que l'un de ses fils est engagé sur le front. L'*Andante* offre un contraste saisissant avec une méditation plus intérieure et apaisée tandis que le *Final*, écrit dans la tonalité lumineuse de ré majeur, clôt la sonate dans l'esprit serein et plus optimiste de l'*Horizon chimérique*, cycle de mélodies composé également en 1921. Cette œuvre témoigne de la transition stylistique de Fauré vers un langage plus complexe et subtil, caractéristique de ses dernières années.

Outre ces deux sonates, Fauré a composé plusieurs courtes pièces de circonstance pour violoncelle et piano, enrichissant le répertoire pour ces instruments.

L'*Élégie op.24*, une des pièces les plus célèbres et les plus poignantes de Fauré, exprime une profonde mélancolie à travers une ligne mélodique expressive qui met pleinement en valeur la capacité du violoncelle à communiquer une intense émotion. Il semblerait que cette pièce ait été initialement pensée comme le mouvement lent d'une sonate, projet que Fauré finalement abandonnera.

La *Romance op.69* a été d'abord ébauchée pour violoncelle et orgue, Fauré transformant l'accompagnement de la

mélodie prévu en accords pour l'orgue par des arpèges égrenés en doubles croches au piano.

Papillon op.77, Sérénade op.98 et Sicilienne op.78 montrent une facette plus légère et enjouée de l'écriture du compositeur, avec des textures aériennes et des rythmes dansants qui explorent les possibilités coloristiques et virtuoses du violoncelle.

La deuxième Sonata, dédiée à Charles Martin Loeffler, continue d'explorer ces innovations stylistiques avec une profondeur émotionnelle encore plus marquée. Composée quatre ans après la première, elle révèle une évolution dans l'écriture de Fauré, avec une intégration plus poussée des deux instruments dans un dialogue constant. Le mouvement central de l'œuvre, élégie très solennelle et émouvante, reprend le matériau du *Chant funéraire*, pièce commandée par l'État français à l'occasion du centenaire de la mort de Napoléon Ier et créée par l'Orchestre de la Garde Républicaine. Quant au final, très virtuose et particulièrement alerte, il a fait dire à Vincent d'Indy dans une lettre enthousiaste adressée à Fauré après la création de la sonate : "Ah, tu as de la veine de rester jeune comme ça !".

The Cello and Piano Sonatas in D minor op.109 and in G minor op.117 by Gabriel Fauré, composed respectively in 1917 and 1921, represent significant milestones in the early 20th century chamber music repertoire. After composing these two works, Fauré wrote in his correspondence: "I am quite pleased to have two more sonatas to my credit now. Among the modern French or foreign cello sonatas, there is only one that counts, that of Saint-Saëns." These works illustrate Fauré's ability to exploit the expressive possibilities of the cello, enriching the interaction between the cello and piano through innovative textures, harmonies, and formal structures. In this year 2024, on the centenary of Fauré's death, Laurent Wagschal on piano and Pauline Bartissol on cello provide an overview of his contribution to cello and piano literature, highlighting the richness of his musical language and his impact on early 20th century chamber music.

The first Sonata, premiered by Gérard Hekking and Alfred Cortot, is characterized by its emotional intensity and profound lyricism. The first movement, marked by a violent and conflictual atmosphere, reflects the tumults of World War I and the composer's concern while one of his sons is engaged on the front. The Andante offers a striking contrast with a more internal and

serene meditation, while the Finale, written in the luminous key of D major, concludes the sonata in the serene and more optimistic spirit of the "Horizon chimérique," a cycle of melodies also composed in 1921. This work testifies to Fauré's stylistic transition towards a more complex and subtle language, characteristic of his last years.

Besides these two sonatas, Fauré composed several short occasional pieces for cello and piano, enriching the repertoire for these instruments.

The *Élégie* op.24, one of Fauré's most famous and poignant pieces, expresses deep melancholy through an expressive melodic line that fully showcases the cello's ability to convey intense emotion. It appears that this piece was initially intended as the slow movement of a sonata, a project that Fauré eventually abandoned.

The *Romance* op.69 was first sketched for cello and organ, with Fauré transforming the melody's accompaniment from organ chords into piano arpeggios played in sixteenth notes.

Papillon op.77, *Sérénade* op.98, and *Sicilienne* op.78 reveal a lighter and more playful side of the composer's writing,

with airy textures and dancing rhythms that explore the coloristic and virtuosic possibilities of the cello.

The second Sonata, dedicated to Charles Martin Loeffler, continues to explore these stylistic innovations with an even more marked emotional depth. Composed four years after the first, it reveals an evolution in Fauré's writing, with a more integrated dialogue between the two instruments. The central movement of the work, a highly solemn and moving elegy, utilizes the material from the "Funeral Song", a piece commissioned by the French state for the centenary of the death of Napoleon I and premiered by the Orchestre de la Garde Républicaine. As for the finale, highly virtuosic and particularly lively, it made Vincent d'Indy say in an enthusiastic letter to Fauré after the sonata's premiere: "Ah, you are lucky to remain so young like that!"

PAULINE BARTISSOL violoncelle / cello

Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et à la MusikHochschule de Cologne, Pauline Bartissol reçoit les conseils d'éminents musiciens tels que Leon Fleisher, Mstislav Rostropovitch, Hatto Beyerle ou encore les membres du quatuor Ysaye, et s'affirme comme une musicienne éclectique dont le parcours musical reflète la curiosité et le goût du partage avec les autres. De 2007 à 2019, elle occupe le poste de co-soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Myung-Whun Chung puis de Mikko Franck. Pédagogue passionnée et très appréciée, elle occupe de nombreux postes dès ses débuts, et enseigne au CNSM de Paris depuis 2013 aux côtés de Marc Coppey. Elle est nommée en septembre 2021 professeur au CRR de Boulogne-Billancourt et au Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne.

En 2021, à l'occasion du centenaire de la mort de Saint-Saëns, elle entreprend avec le pianiste Laurent Wagschal le projet complètement inédit de jouer l'intégralité de ses œuvres pour cordes et piano. Réunissant ainsi à leurs côtés différents chambristes passionnés des répertoires rares, ils créent l'ensemble le Déluge, dont le nom a été choisi en référence à l'oratorio homonyme de Saint-Saëns, et notamment en raison du fameux solo de violon apparaissant dans le prélude, épisode radieux qui dépeint l'âge d'or de l'humanité. En mai 2021 l'enregistrement de l'intégrale des duos avec violon et violoncelle de Saint-Saëns est unanimement salué par la presse (ffff de Télérama, 5 diapasons, 5 étoiles dans Classica...). En mars 2023, l'ensemble le Déluge enregistre pour le label IndéSENS Calliope Records un album consacré à la musique de chambre de Louis Vierne et récompensé lui aussi de 5 diapasons et 5 étoiles Classica.

© Natacha Colmez

After studying at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris and the Musik Hochschule of Cologne, Pauline Bartissol received advice from eminent musicians such as Leon Fleisher, Mstislav Rostropovitch, Hatto Beyerle and the members of the Ysaye Quartet. She has established herself as an eclectic musician whose musical career reflects her curiosity and taste for sharing with others. From 2007 to 2019, she was co-soloist of the Orchestre Philharmonique de Radio France under the direction of Myung-Whun Chung and Mikko Franck. A passionate and highly appreciated teacher, she has held numerous positions since her debut, and has taught at the CNSM of Paris since 2013 alongside Marc Coppey. In September 2021, she is appointed professor at the CRR of Boulogne-Billancourt and at the Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne.

In 2021, on the occasion of the centenary of the death of Saint-Saëns, she undertakes with pianist Laurent Wagschal the completely new project of playing his complete works for strings and piano. Bringing together various chamber musicians with a passion for rare repertoires, they created the ensemble le Déluge, whose name was chosen in reference to Saint-Saëns' oratorio of the same name, and in particular because of the famous violin solo appearing in the prelude, a radiant episode that depicts the golden age of humanity. In May 2021, the recording of the complete duets with violin and cello by Saint-Saëns was unanimously acclaimed by the press (4 stars in Télérama, 5 diapasons, 5 stars in Classica...). In March 2023, the ensemble le Déluge recorded for the label Indésens Calliope Records an album dedicated to the chamber music of Louis Vierne which was awarded with 5 diapasons.

LAURENT WAGSCHAL

piano

« Pianiste singulier, empreint d'un étonnant charisme » (Le Monde), Laurent Wagschal est reconnu comme un fervent interprète de la musique française et ardent défenseur de ses compositeurs oubliés. En témoigne ainsi sa discographie chaleureusement saluée par la presse (Télérama, Diapason, Classica, Pianiste Magazine, Gramophone, The Guardian.....), et qui se compose d'une

quarantaine d'enregistrements solo, de musique de chambre et de mélodies consacrés à Saint-Saëns, Fauré, Franck, Chausson, Debussy ; mais aussi Magnard, Dukas, Pierné, Vierne, Gaubert, Schmitt, Emmanuel, Cras, Thirion, Tomasi...

Passionné de musique de chambre qu'il pratique sous toutes ses formes avec des partenaires de tous horizons, il est lauréat de nombreux concours internationaux dans cette discipline (Florence, Trapani, Trieste).

En 2010 son enregistrement d'œuvres pour piano de Gabriel Pierné obtient un Choc de Classica ainsi que ffff de Télérama. En 2011 il est nommé aux Victoires de la Musique Classique dans la catégorie « Meilleur enregistrement de l'année » pour l'intégrale de la musique de chambre avec vents de Saint-Saëns réalisée avec les solistes de l'Orchestre de Paris. En 2017, il est nommé aux International Classical Music Awards (ICMA) pour son enregistrement consacré aux transcriptions de Leopold Godowsky.

"A singular pianist, endowed with amazing charisma" (Le Monde), Laurent Wagschal is recognised as a fervent interpreter of French music and ardent defender of its little-known composers. His discography, warmly received by the press (Télérama, Diapason, Classica, Pianiste Magazine, Gramophone, The Guardian...), consists of some forty solo, chamber and melody recordings devoted to Saint-Saëns, Fauré, Franck, Chausson, Debussy; and also Magnard, Dukas, Pierné, Vierne, Gaubert, Schmitt, Emmanuel, Cras, Thirion, Tomasi...

A passionate lover of chamber music that he plays in all its form with partners from many different horizons, he is the laureate of many international concerts in this musical area (Florence, Trapani, Trieste).

He has been nominated for the Victoires de la Musique Classique 2011 in the category "Best Recording of the Year" for the integral of chamber music with winds of Saint-Saëns performed with the soloists of the Orchestre de Paris. In 2017 he was nominated for the International Classical Music Awards (ICMA) for his recordings consecrated to transcriptions by Leopold Godowsky.

ÉGALEMENT DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE ON

WWW.INDESENSCALLIOPE.COM

IC047 | Laurent Wagschal
The Essential Piano Works
GABRIEL FAURÉ

CAL2193 | Laurent Wagschal
Préludes
LOUIS VIERNE

CAL22107 | Louis Vierne, Chamber Music
Ensemble le Déjeu
LOUIS VIERNE

LE FIGARO

COLLECTION PARIS 1900

INDE152
Eric Aubier & Laurent Wagschal
The Art of the Cornet
ARBAN / GAUBERT / HÜE / ROPARTZ

INDE153
Vincent Lucas & Laurent Wagschal
The Art of the Flute
BONIS / CHAMINADE / DEBUSSY / RAVEL

INDE155
Alexandre Gattet & Laurent Wagschal
The Art of the Oboe
FAURÉ / FRANCK / SAINT-SAËNS

IC015
Laurent Wagschal
The Art of the Piano
CHAMINADE / DEBUSSY / RAVEL

