

Piano à Deux

France Revisited

Music by Onslow, Debussy and Poulenc

Piano à Deux

FRANCE REVISITED

Music for four hands at one piano

George Onslow (1784-1853)

Sonata for Piano Four Hands No. 1 in E minor, Op. 7

1	I.	<i>Allegro espressivo</i>	9:57	27:45
2	II.	<i>Romanza</i>	9:24	
3	III.	Finale: <i>Agitato</i>	8:24	

Six Pièces pour Piano (solo)

4	I.	<i>Andantino</i>	Linda	1:41	14:08
5	II.	<i>Andantino quasi allegretto</i>	Linda	1:17	
6	III.	<i>Allegro con moto</i>	Robert	1:48	
7	IV.	<i>Allegretto molto espressivo</i>	Linda	1:41	
8	V.	<i>Allegretto cantabile</i>	Robert	1:36	
9	VI.	<i>Andantino molto cantabile</i>	Robert	6:00	

Claude Debussy (1862-1918)

Petite Suite				13:32
10	I.	En Bateau	3:24	
11	II.	Cortège	3:27	
12	III.	Menuet	2:54	
13	IV.	Ballet	3:46	

Francis Poulenc (1899-1963), arranged by Linda Ang Stoodley

Chansons de l'Amour et de la Guerre				18:08
14	I.	La Couronne (The Crown)	3:48	
15	II.	"C" (The Bridges of Cé)	2:33	
16	III.	Les Chemins de l'Amour (The Pathways of Love)	2:40	
17	IV.	Fêtes Galantes (Noble Celebrations)	2:04	
18	V.	Violon (Violin) –	4:35	
19	VI.	Les Gars Polonais (The Polish Lads)		
		– Fêtes Galantes (reprise)	2:27	

Total duration: 73:33

PIANO À DEUX

This album was recorded at a private studio in Cobham, England in June 2015

Produced by Piano à Deux for Divine Art

Audio engineer/editor: Ken Blair

Music Copyrights

Poulenc/Stoodley: Copyright Control. Other works: Public Domain

Piano: Steinway Model D, courtesy of Keith Beresford, to whom Robert and Linda are extremely grateful for his generosity.

Booklet and packaging design: Stephen Sutton (Divine Art)

Cover photo: Ian Wilson

Page 18 photo: Fred Olsen Line

Other photos: Robert Carpenter Turner

All images, graphic devices and texts in this document and associated packaging are copyright. All rights reserved.

©+© 2017 Divine Art Ltd (Diversions LLC in USA/Canada)

DIVINE ART RECORDINGS GROUP

Over 450 titles, with full track details, reviews, artist profiles and audio samples, can be browsed on our website. Available at any good dealer or direct from our online store.

UK: Divine Art Ltd.

email: uksales@divineartrecords.com

USA: Diversions LLC

email: sales@divineartrecords.com

www.divineartrecords.com

Also available by digital download through iTunes, Primephonic, Qobuz and many other platforms

find us on facebook, youtube and soundcloud

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, 1, Upper James Street, London W1R 3HG.

Robert
and
Linda Ang
Stoodley

Piano
à
Deux

GEORGE ONSLOW AND THE PIANO

George Onslow (1784-1853) lived at a time when French musical life was dominated by comic opera and vaudeville, while across the border in Germany, chamber music and orchestral music flourished. It was in this context that Onslow produced his most outstanding work: 36 string quartets and 34 string quintets which accounted for the majority of his output, and which earned him an international reputation with editorial success and the adulation of the most distinguished instrumentalists of his time. It is because of his great contribution to the genre of the string quartet that Onslow is known as the “French Beethoven”.

In addition to these string quartets (unique in the French repertoire of any era) Onslow also produced violin and cello sonatas, piano trios and quintets, a wind quintet, and various pieces for combinations of stringed and wind instruments. Although a pianist himself, and despite the popularity of the instrument during his lifetime, Onslow wrote very little for the piano: one sonata (Op. 2), and a few salon pieces of which very few were published (variations, a toccata, a fantasy, other short pieces, etc). The two sonatas for four hands (Op. 7 and 22) are undeniably his two principal contributions to the piano repertoire.

Completed in 1811, the Sonata Op. 7 was dedicated to Camille Pleyel, with whom Onslow forged a long friendship. Pleyel's father, Ignaz, supplied Onslow with pianos and published several of his works. The Op. 7 Sonata was first published in 1812 in Paris and Leipzig (Breitkopf and Härtel), then later in Vienna (Steiner) and again on several occasions towards the end of the 19th century (especially by Simrock and Peters). The Sonata was sometimes published with titles including the words ‘Duo’ or ‘Sonata’, but on other occasions with words like ‘Grand’ or ‘Célèbre’ to enhance its popularity. There is no doubt about the appropriateness of the title ‘Sonata’, as both the first and third movements are in this form.

This sonata is important in the piano duo repertoire, adding to Mozart's brilliant contribution with his sonatas (K. 357, 358, 381, 497 and 521), and Beethoven's minor contribution with his Sonata Op. 6, his Marches Op. 45, and his Salon Variations (WoO 67 and 74). Several years later Schubert added to the genre with his three Marches Militaires D733 (ca 1818-22, published in 1826) and his Grand Duo

D812 (1824, published in 1837). This clearly shows that the Op. 7 and the Op. 22 (1823) occupied an important place in concert programmes at the time of their publication. The pianist Josef Czerny (1785-1842), having performed them, wrote to Onslow saying, "If you happen to have in manuscript form anything as grand and as beautiful as the famous sonatas Op. 7 and 22, please have the kindness to post it to me." (Letter to Onslow, Vienna, December 6th 1830, Collection Château d'Aulteribe). The second sonata, Op. 22, had the distinction of being played by (amongst others) Liszt and Chopin, in a recital organised in 1833 by Berlioz.

Previously, the key of E Minor, which Onslow chose for the Op. 7 sonata, had never been popular with composers. Following Onslow's example, Beethoven used it three years later for his Op. 90 and Schubert six years later for his sonata D566. Much later, Chopin composed his first concerto in this key, one which may be said to evoke darkness and anxiety. Before Onslow, the only duo sonata to be written in a minor key was the K304 for violin and piano by Mozart. The choice of key is therefore not insignificant, and must be seen in relation to Onslow's often melodramatic temperament. It is also the key he chose for his very first work, the Quintet Op. 1, No. 1 (1806). In the rest of his output, he also used E Minor more frequently than other contemporary composers:– Trio No. 4 Op. 14/1 (1818), Quintet No. 6 Op. 19 (1821), Quartet No. 14 Op. 21/2 (1823), Quartet No. 16 Op. 36/1 (1828 – arrangement of Op. 14/1), Quartet No. 24 Op. 49 (1834), and Quintet No. 30 Op. 74 (1848). We can therefore conclude that E minor is a Onslowian key and that it accords great importance to this "magnificent sonata"¹ Op. 7.

This work shows Onslow at his best: from the contrasted double themes of the first movement, passing from the dramatic opening to the lyrical second subject, to the twirling operatic and graceful finale, by way of the lyrical second movement, a Romance, which Onslow so loved that he used it again in his 4th Symphony (Op. 71) and in his Quintet Op. 76 (1848).

The Six Pieces, (without opus number) are a compilation of isolated shorter pieces composed by Onslow in the 1830s. They were collected in 1864 by the editor Flaxland

¹ Louis Méhul, *La France Musicale*, 11 April 1847.

Linda (Lic. Mus. d'Edimbourg), la pianiste singapourienne, a étudié à Guildhall School of Music, où elle remporte de nombreux prix, notamment le Royal-Overseas League Accompanist's Prize. Elle était claveciniste dans le Guildhall String Ensemble quand ils ont remporté l'Internationales Jeunesses Musicales Competition à Belgrade. Pendant cette tournée récompensée, Linda interprétait le Cinquième Concerto de Brandebourg de Bach, accompagnée du flutiste Jean-Pierre Rampal.

Depuis, Linda se concentre sur le piano. Lors d'un récital au Wigmore Hall, le Daily Telegraph a noté sa « large gamme de couleurs appliquées au piano avec sensibilité ». Elle était aussi accompagnatrice officielle aux Pays-Bas pour le prestigieux International Vocalisten Concours à Bois-Le-Duc.

Linda a donné des concerts en Grande-Bretagne, à travers l'Europe, à l'Île Maurice, à Singapour, pour les télévisions néerlandaises et mauriciennes, mais aussi pour Radio Scotland, Radio Oxford, Radio 3, Premier Radio et Classic FM. Elle a enregistré avec plusieurs artistes et a sorti sept albums en son nom. Linda est apparue dans le Straits Times et dans le magazine de la compagnie aérienne de Singapour. Elle a également fait la couverture de « Woman Alive ».

Contrairement aux attentes, Robert et Linda ne se sont pas rencontrés grâce à la musique, mais sur un site de rencontres en ligne. Après avoir découvert de nombreux points communs, ils se marient en 2008. « Piano à deux » est formé en 2010. Leur approche à « quatre mains, un cœur » a redéfini le piano à deux auprès du public mondial.

De manière plus surprenante, leur recherche ne repose pas uniquement sur les classiques du répertoire d'un ou deux pianos, mais a aussi conduit à la redécouverte de compositeurs oubliés tels que Georges Onslow. Leur premier album *Strictly Not Bach*, sorti en 2011, a reçu des critiques élogieuses. « Piano à Deux » a permis de lever £2000 auprès du public, pour des œuvres de charité comme WorldVision.

L'association unique de leur charisme, de leur théâtralité et de leur virtuosité, dans un cadre original et sublime a su toucher un large auditoire, grâce à des croisières et aventures à travers le monde. Depuis 2010, ils se sont produits dans de nombreux pays : Hongrie, Italie, Allemagne, Singapour, Royaume-Uni, et ont donné un concert pour l'émission « In Tune » sur Radio 3 en août 2015, accompagnés par Erzhan Kulibaev, le violoniste récompensé.

Contrary to expectations, Robert & Linda did not meet through music, but on a dating website. They discovered much in common, and married in 2008. "Piano À Deux" was formed in 2010. Its 'Four Hands One Heart' approach is redefining the piano duo experience for audiences worldwide.

Unexpectedly, their research has not only informed their playing of the standard repertoire for four hands on one or two pianos, but has led to their discovery of neglected composers like George Onslow, as represented on this album. Their first CD, 'Strictly Not Bach', was released in 2011 to glowing reviews. Through this, "Piano À Deux" with their audiences, have raised £2,000 for WorldVision and other charities.

Their unique combination of charisma, comedy and virtuosity set in scintillating original arrangements has won them a large following, particularly as a result of their globetrotting adventures on cruise ships. Since 2010 they have played in Hungary, Italy, Singapore, and the UK, and performed live on BBC Radio 3's 'In Tune' in August 2015 with the prize-winning violinist Erzhan Kulibaev.

www.pianoadeux.com

Robert Stoodley a obtenu des diplômes d'enseignement et d'interprétation de musique au Royal College of Music et à la Royal Academy of Music, ainsi que de nombreuses récompenses. Il a étudié auprès de Dorothea Law, étudiante de Paul Baumgartner et d'Alfred Brendel (Vienne).

Robert est aussi linguiste et a étudié l'hindi plutôt que le chinois, sans savoir qu'il se marierait un jour avec une Chinoise. Suivant des études de linguistique et de musique, il remporte le Premier Prix du Conservatoire de Lyon, est diffusé sur la radio BBC 4, et a donné des concerts comme soliste avec orchestre et des récitals à travers la Grande-Bretagne.

Récemment, Robert était le Directeur musical du légendaire Tommy Cannon (Cannon & Ball).

Certaines de ses chansons ont été publiées et sont chantées à travers le monde. D'autres ont été enregistrées, l'enregistrement le plus récent étant « St. Michael le Belfrey-the Vinyl Years ».

who sold them "for the benefit of the poor". Later these "Album Leaves" as they were called, were periodically re-edited, particularly the Andantino in E flat major, No. 1, which was included in the "Album of Madame Adolphe Adam"² and which reappeared later (with an extra repeat developed in the second phrase) in the Music Journal of 1879 (no. 141) and the Album of Music offered to subscribers of the Concert Guide of 1933.

This is an intimate collection of pieces never intended for publishing or public performances. Their character resides in the nature and context of their creation. Essentially miniatures, they are more like nocturnes, ushering us through the doors of the 19th century art-loving salons, where amateur performances were of high quality. The editor is not concerned here with an overall key plan, which is in fact impossible. Instead he has arranged the pieces in such a way as to alternate the melodic No. 2, 3 and 5 with the contrapuntal Nos. 1 and 4, before concluding the set with the most ambitious piece, the Andantino in E major, by far the most advanced of the collection. It reappears later in the Quintet No. 32 Op. 78 (1848) with modifications, principally in the first theme, which now occurs in the key of A major.

Onslow wrote little for the piano, as his primary goal was to write chamber music. This gives him a special place in the nineteenth century. It is to the credit of Piano à Deux that they are offering to share these rare but excellent pieces here, coupled with an undeniably majestic concert piece, all of which deserve to be heard.

Many years after Onslow, Debussy added to the piano duo repertoire his 'Marche Écossaise' (1891), the 'Six Épigraphes Antiques' (1914), and the 'Petite Suite' (1889), the latter being a set which needs no introduction. Its rich orchestral palette set in the typically French Impressionist style offers both players and listeners an imaginative world of keyboard colour which makes this suite a gem in the piano repertoire. Couched in delicacy and elegance, this suite expresses tenderness, melancholy and brilliance in equal proportions; it is an invitation to the dance, sometimes as a Barcarole, sometimes a Minuet and sometimes a Waltz. The young

² In 1842, Onslow entered the Academy of Fine Arts having beaten Adolphe Adam by two votes. The fact that the Andantino was dedicated to Adam's wife testifies that their relationship remained cordial.

composer's undeniable genius draws inspiration from the spirit of the time: shades of Delibes, Chabrier, and sometimes even Borodin and Waldteufel spring to mind.

The suite "Chansons de L'Amour et de la Guerre" ("Songs of Love and War"), which Piano à Deux have prepared for this recording, consists of six songs by Francis Poulenc which they have transcribed for piano duet.

THE ROLE OF TRANSCRIPTIONS PAST AND PRESENT

"Transcription has become an independent art form. Bach, Beethoven, Liszt and Brahms are among many who have considered transcription to have a potency of its own: they have done it either for love or sheer amusement. If a reason for this genre has to be found, it may be that some musicians have hoped thereby to conceal their poverty in a veil of seriousness: these are the people who have devalued the art." – Ferruccio Busoni (letter to his wife, 22/07/1913)

Transcription is just as common amongst musicians as it is controversial for musicologists and other authoritarian purists, for whom the practice is generally seen to represent infidelity to the original text – at best useless, and at worst scandalous. Nevertheless, by posing as defenders of composers and their integrity, these advocates of authenticity ignore an entire tradition which holds transcription at the very centre of musical life. In fact, whether it is seen as didactic, pragmatic, exploratory or even for amusement (as Busoni suggests) transcription is an important part of musical creativity.

Didactic

We know that Mozart spent a considerable amount of time copying scores by Bach preserved in the library of the School of St. Thomas in Leipzig for his own education. He was one of the first composers to transcribe some of the Leipzig Cantor's fugues into works for strings, so as to immerse himself in this rigorous style, perhaps an indication of his humility.

Pragmatic

The great publishing houses, especially those of the 19th century, made their fortunes through the sale of piano reductions of classical and romantic masterpieces. In addition, vast numbers of transcriptions have allowed generations of music lovers to discover first-hand the wealth of the musical repertoire in an age when radio, recording and other sound reproduction techniques did not exist.

PIANO À DEUX: ROBERT and LINDA ANG STOODLEY

Robert Stoodley has performing and teaching diplomas from the Royal College of Music and the Royal Academy of Music, and has won many awards. He studied with Dorothea Law, student of Paul Baumgartner and Alfred Brendel (Vienna).

Robert, a linguist, studied Hindi instead of Chinese, not knowing that he would one day marry a Mandarin speaker. Combining linguistic and musical studies, he gained the Premier Prix at the Conservatoire de Lyon (France), has broadcast on BBC Radio 4, and given recitals and concerto performances throughout the UK.

Robert was recently Musical Director for the legendary Tommy Cannon (Cannon & Ball).

Some of Robert's songs have been published and are sung throughout the world. Some have been recorded, the most recent recording being "St. Michael le Belfrey-the Vinyl Years".

Singapore pianist Linda Ang (B.Mus. Edinburgh) studied at the Guildhall School of Music. Whilst there, she won many prizes including the Royal-Overseas League Accompanist's Prize. She was harpsichordist of the Guildhall String Ensemble when they won the Internationales Jeunesses Musicales Competition (Belgrade). During their prizewinner's tour Linda performed Bach's Fifth Brandenburg Concerto with flautist Jean-Pierre Rampal.

Linda has since focused on the piano. In a recital at the Wigmore Hall, the Daily Telegraph remarked on her "wide range of sensitively applied keyboard colours". She was also an official accompanist for Holland's prestigious International Vocalisten Concours in s'-Hertogenbosch.

Linda has performed in the UK, Europe, Mauritius, Singapore; on Dutch and Mauritius television, Radio Scotland, Radio Oxford, Radio 3, live on Premier Radio and Classic FM. She has recorded with several artistes and has released seven CDs of her own. Linda was featured in Singapore's "Straits Times" and Singapore Airlines' In-flight Magazine and was cover girl for "Woman Alive" magazine.

Modrawska expliqua : « Elles datent, pour la plupart, de l'époque héroïque, romantique et si tragique qui porte le nom de l'Insurrection Polonaise de 1831 ». De son côté Poulenc précisa : « Je n'ai recherché ni la couleur locale, ni l'originalité. J'ai simplement imaginé, à la française, une atmosphère polonaise comme d'autres ont évoqué l'Espagne sans la connaître »

«C» et «Fêtes Galantes», sur des poèmes de Louis Aragon, datent de 1943 et furent publiés en 1944 alors que la France connaissait les heures sombres de l'occupation nazie : ce diptyque porte la marque du courage si l'on considère que Poulenc ne cachait pas son homosexualité et que Louis Aragon était un poète de la mouvance surréaliste qui affichait ouvertement son engagement au Parti Communiste - toutes circonstances qui ne pouvaient leur être favorables à cette époque. «C» - du nom de la ville française «Les Ponts de Cé» - évoque les désastres causés sur les civils par les guerres du passé (cette ville fut le théâtre de nombreuses batailles, depuis la bataille de Tours en 732 jusqu'à la Guerre de Vendée en 1793, en passant par la Guerre de Cent ans et la Guerre Civile en 1620) et celles du présent (la ville fut détruite à 65% durant la Seconde Guerre Mondiale). Le texte des «Fêtes Galantes» est une litanie qui exprime l'absurdité de la guerre et le chaos destructeur qu'elle engendre.

«Les Chemins de l'Amour» est une charmante valse chantée extraite de la pièce «Léocadia» de Jean Anouilh qui fut créée à Paris en 1940 et dont l'interprète principale était la célèbre actrice dramatique et soprano lyrique, Yvonne Printemps : on y retrouve la nostalgie désuète des chansons des années 1940 dont Poulenc semble avoir voulu faire un pastiche.

Quant à «Violon», c'est la cinquième des six mélodies du recueil intitulé «Fiançailles pour rire» (1939), sur des poèmes de Louise Lévêque de Vilmorin : ici, c'est à nouveau la poésie de Poulenc qui se déploie, ondoyante et généreuse, pour dire, en une valse alanguie, les mystères de l'Amour.

Afin de conférer une unité à leur transcription, Linda et Robert ont opéré quelques modifications créatives : une introduction a été ajoutée à «C» afin de faire transition avec la tonalité de Sol majeur sur laquelle s'achève «La Couronne» ; «Violon» est réitéré dans une version jazz avant d'enchaîner avec la dernière mélodie du recueil qui s'achève par une ultime évocation des «Fêtes Galantes».

Notes © 2015 Baudime Jam

Exploratory

No-one can ignore the superb orchestrations of baroque pieces (principally by Bach) produced by Webern (in 'Klangfarben'), for instance. We see also that Schönberg and Stravinsky used transcription in their search for neoclassicism, nor must we forget the numerous transcriptions for string orchestra of the quartets of Schubert, Brahms and Shostakovich, not to mention Ravel's wonderful reworking of the piano scores of Debussy and Mussorgsky. In addition, there is also the audacious 4-piano version of the Rite of Spring, by the Amsterdam Quartet. There are countless humorous misappropriations of great works, such as Franz Hasenöhl's bizarre rendering of Richard Strauss's 'Till Eulenspiegel' for 5 instruments, Hindemith's parody of Wagner's 'Flying Dutchman' for string quartet, and Jean Françaix's 'Mozart New Look' - a fantasy for double bass and wind instruments on the serenade from 'Don Giovanni'. There are also the cartoon-like transcriptions of Tchaikovsky, Bizet, Liszt, Offenbach and Johann Strauss by the iconoclastic Spike Jones. The legendary and very British Hoffnung Festival of the 1950s also made its own light-hearted contributions.

Transcriptions like these have reached beyond the boundaries of concert-goers to a wider audience. The examples are innumerable, and while the interest of musicologists over the last few centuries has been perfunctory, transcriptions have clearly been shown to be an invaluable tool for learning and teaching musical language and repertoire. They have also been a key instigator in the spread of musical heritage and have undoubtedly extended the boundaries of musical appreciation. Today when audiences are said to be turning away from classical music to other genres, musicians need not only to be excellent exponents of the standard repertoire, but to be thinking outside the box to welcome new audiences. Thus, Piano à Deux have in this recording given us an opportunity to revisit some songs which have been unjustly neglected.

"La Couronne" which depicts how war brutally separates lovers, and "Les Gars Polonais" which evokes the brazen idealism of the young as they head off to combat, are extracts from a collection of "8 Polish Songs". Poulenc set them to music in 1934 for the singer Maria Modrakowska (1896-1965), who had come to Paris to study with Nadia Boulanger. When questioned about the origin of these melodies, Modrakowska explained: "The majority of them date from that heroic, romantic, and tragic time we refer to as 'The Polish Uprising of 1831'". For his part Poulenc added: "I didn't bother with local history. I merely gave vent to my imagination, as we tend to do in France,

and created a Polish atmosphere, just as others have evoked Spain without any background knowledge.”

“C” and “Fêtes Galantes”, which are settings of poems by Louis Aragon, date from 1943, and were published in 1944 when France was going through the dark Nazi occupation. These songs bear the mark of courage when we remember that Poulenc made no secret of his homosexuality; in addition we note that Aragon was a poet of the surrealist movement which openly proclaimed alignment with the Communist Party – both circumstances which would not have won them any favours. “C” – from the name of the French town of Les Ponts de Cé – evokes the disasters perpetrated on civilians by war (it was the theatre for numerous conflicts: the Battle of Tours in 732, the Hundred Years’ War, the Civil War in 1620, the Vendean War in 1793, and the Second World War, during which 65% of the town was destroyed. The text of “Fêtes Galantes” is a litany expressing the pointlessness and the resulting chaos of war.

“Les Chemins de l’Amour” is a charming waltz taken from the play “Léocadia” by Jean Anouilh, written in Paris in 1940. The principal role was played by the actress and lyric soprano Yvonne Printemps. Poulenc has arranged it in the form of a pastiche and it evokes, with nostalgia the atmosphere of the 1940s.

“Violon” is the fifth of six melodies from “Fiançailles Pour Rire” (1939), a setting of poems by Louise Lévêque de Vilmorin. Once again we see Poulenc in nostalgic mode, expressing the mysteries of love in a sensuous waltz.

Linda and Robert have introduced some modifications to unify their transcription, adding a G minor introduction to “C” to create a transition from “La Couronne” (which ends in G major). “Violon” has a jazz reprise before flowing into the last piece in the set, which then concludes with a reprise of “Fêtes Galantes”.

Notes (French) by Baudime Jam © 2015 Translated and Edited by Piano à Deux

des nomenclatures extrêmement variées qui ont permis à des générations de mélomanes de découvrir le fabuleux trésor de notre répertoire musical en un temps où radio, disque et autres procédés e reproduction sonore n’existait pas ;

exploratoire ?, nul n’ignore les superbes orchestrations d’œuvres baroques, (de Bach notamment), réalisées par Webern (en “Klangfarben”), Schönberg et Stravinsky en quête de ré-écriture néo-classique, les nombreuses transcriptions pour orchestre à cordes des quatuors de Schubert, Brahms, Chostakovitch, non plus que le merveilleux travail de Ravel sur les partitions pour piano de Debussy et Moussorgsky, sans oublier certaines transcriptions audacieuses telles que la version pour quatre pianos du “Sacre du Printemps” réalisée par le Quatuor d’Amsterdam ; *ludique* enfin?, on ne compte plus les détournements humoristiques des “grands maîtres” tels que Richard Strauss (“Till l’Espiegle”, Grotesque Musicale de Franz Hasenöhr pour 5 instruments), Wagner (“Le Hollandais Volant”, parodie de Hindemith pour quatuor à cordes), ou Mozart (“Mozart new look” Fantaisie de Jean Françaix pour contrebasse et instruments à vent sur la sérénade de “Don Giovanni”), sans compter avec les transcriptions “cartoonesques” d’un Spike Jones revisitant à la façon d’un joyeux iconoclaste quelques grands classiques, (Tchaïkovski, Bizet, Liszt, Offenbach, Johann Strauss), ou bien encore les adaptations humoristiques présentées dans les années 50 au légendaire et très britannique Festival Hoffnung.

Les exemples sont innombrables et, pour peu qu’on s’y intéresse, comme l’ont fait les plus grands représentants de notre Histoire de la musique, la transcription nous apparaît donc clairement comme un précieux instrument d’apprentissage du langage musical, de diffusion du patrimoine (du moins dans un contexte de pratique active de la musique et non d’écoute passive), de re-création et d’amplification de l’écoute, et enfin de divertissement éclairé. C’est à cette illustre et riche tradition que se rattache le travail de Linda Ang et Robert Stoodley, et ils nous offrent, avec cet enregistrement, une opportunité passionnante de ré-écouter ces petits chefs-d’œuvre du répertoire si précieux de la mélodie française.

«La Couronne», qui raconte comment la guerre sépare brutalement les amants, et «Les Gars polonais», qui évoque la jeunesse idéaliste et insouciante partant au combat la fleur au fusil, sont extraits d’un recueil de «Huit Chansons polonaises» dont Poulenc réalisa l’harmonisation en 1934 pour la chanteuse Maria Modrakowska (1896-1965) venue à Paris pour y étudier auprès de Nadia Boulanger. Interrogée sur l’origine de ces mélodies,

son imaginaire à la française, tour à tour tendre, mélancolique et brillant, véritable invitation à la danse, tantôt barcarolle, menuet ou valse. Chez le jeune compositeur, le génie incontestable se nourrit encore un peu de l'air du temps : l'ombre de Delibes, Chabrier, parfois Borodine, mais aussi Waldteufel passent fugitivement sur ces pages où la légèreté n'est jamais facile et l'inspiration toujours d'une exquise élégance.

En revanche, attardons-nous sur la suite «L'Amour et la Guerre» que nos deux interprètes ont préparée pour cet enregistrement. Il s'agit de six mélodies de Francis Poulenc, transcrites pour piano à quatre mains.

POURQUOI UNE TRANSCRIPTION ?

“La transcription, en tant qu'art, a acquis son autonomie. Bach, Beethoven, Liszt, Brahms sont évidemment de ceux qui pensent que la transcription est douée d'une puissance propre: ils l'ont prouvé en s'y consacrant par amour ou par amusement. Et s'il faut chercher une cause au peu d'estime dans laquelle on tient ce genre, c'est dans l'espoir qu'ont entretenu certains musiciens de cacher leur pauvreté sous un voile de sérieux : ce sont eux qui l'ont dévalué.” - Ferruccio Busoni (lettre à sa femme, 22/07/1913)

La transcription relève d'une pratique aussi courante parmi les musiciens que controversée parmi les musicologues et autres puristes autoritaires pour qui cet exercice relève le plus souvent d'une infidélité au texte original, qualifiée au pire de scandaleuse, au mieux d'inutile: toutefois, en se faisant ainsi les défenseurs incongrus des compositeurs et de leur intégrité, ces tenants de l'authenticité ignorent toute une tradition qui place la transcription au centre même de la vie musicale.

En effet, qu'elle soit conçue dans une intention didactique, pragmatique, exploratoire, voire même ludique (“par amusement” ainsi que l'écrivit Busoni), la transcription constitue une part considérable du travail d'écriture des musiciens-interprètes.

didactique ?, on sait que Mozart consacra un temps non négligeable à recopier les partitions de Jean-Sébastien Bach conservée à la bibliothèque de l'école Saint-Thomas de Leipzig ... pour sa propre érudition, et il fut un des premiers à transcrire pour cordes certaines des fugues du Kantor afin de s'imprégner de son style rigoureux - belle leçon d'humilité ;

pragmatique ?, les grandes maisons d'édition, notamment au XIXe siècle, firent leur fortune sur la vente de réductions pour piano des chefs-d'œuvre orchestraux et lyriques des maîtres classiques et romantiques, sans parler des multiples transcriptions pour

GEORGE ONSLOW ET LE PIANO

George Onslow (1784-1853) vécut à une époque où la vie musicale française était dominée par l'opéra comique et le vaudeville, tandis que fleurissait, Outre-Rhin, un riche répertoire instrumental – chambriste et orchestral. C'est dans ce contexte bipolaire qu'Onslow créa son œuvre singulière : 36 quatuors et 34 quintettes à cordes qui forment la majeure partie de son œuvre et qui lui valurent une renommée internationale, un grand succès éditorial et les faveurs des plus éminents interprètes de son temps. C'est en raison de sa contribution au genre noble par excellence du quatuor qu'Onslow fut surnommé «le Beethoven français». Outre ce remarquable corpus (unique en France, toutes époques confondues), on peut encore mentionner des sonates pour violon, violoncelle, des trios et des quintettes avec piano, un quintette à vent et diverses œuvres pour des combinaisons associant cordes et vent. En revanche, quoique pianiste lui-même et en dépit de la prévalence de cet instrument à son époque, Onslow n'a consacré que très peu de pages au piano : une seule et unique sonate (Opus 2), quelques pièces de salon (des variations, une toccata, une fantaisie, pages d'album, etc.) dont beaucoup ne furent pas publiées, et surtout deux sonates pour piano à quatre mains, respectivement op.7 et 22, qui sont indéniablement ses deux principales contributions au répertoire pianistique.

Achévé en 1811, l'opus 7 est dédié à Camille Pleyel, avec qui Onslow noua une longue amitié et dont le père, Ignaz, fournissait le compositeur en pianos et publia plusieurs de ses œuvres. Parue conjointement l'année suivante à Paris et à Leipzig (chez Breitkopf & Härtel), puis plus tard à Vienne (chez Steiner), et à plusieurs reprises jusqu'à la fin du 19e siècle (notamment chez Simrock et Peters), cette partition circula tantôt sous l'intitulé de «duo», tantôt sous celui de «sonate», l'affublant parfois du qualificatif de «grand» ou «célèbre», sans que l'un prenne le dessus sur l'autre. Et de fait, si Onslow réussit à confier un rôle comparable aux deux interprètes, il ne fait aucun doute, par ailleurs, qu'il souscrit au plan sonate qui forme la trame des premier et troisième mouvements.

Cette *sonate en duo* occupe par ailleurs une place remarquable dans le répertoire pour piano à quatre mains : autant Mozart avait déjà brillamment contribué au genre avec ses sonates (K.357, 358, 381, 497 et 521), tandis que Beethoven n'apporta qu'une contribution mineure au genre avec sa Sonate op.6, ses Marches op.45 et des variations

de salon (WoO 67 et 74), autant il faudra attendre quelques années avant que Schubert ne livre ses Trois Marches militaires D.733 (ca 1818-1822, publiées en 1826) et son Grand Duo D.812 (1824, publiée en 1837). C'est dire si l'opus 7 puis l'opus 22 (1823) occupèrent une place importante dans les programmes de concert à l'époque de leur publication : après les avoir lui-même interprétés, le pianiste Josef Czerny (1785-1842) écrivit à Onslow pour lui demander «si vous avez en manuscrit l'œuvre à peu près si grand et si joli comme les célèbres sonates op. 7 et 22 à quatre mains, ayez la bonté de me l'envoyer par la poste.» (Lettre à Onslow, Vienne, 6 décembre 1830, Collection du château d'Aulteribe). Quant au Deuxième Duo, il résonna entre autre sous les mains illustres de Chopin et Liszt, notamment lors d'un récital organisé en 1833 par Berlioz.

La tonalité de mi mineur n'est pas fréquente : Beethoven la choisira trois ans plus tard pour sa 27e Sonate op.90 et Schubert six ans plus tard pour sa Sonate D.566. Longtemps après, Chopin composera son Premier Concerto dans cette tonalité inquiète et ombrageuse. Mais avant Onslow, on ne relève essentiellement que la Sonate pour piano et violon K.304 de Mozart, la seule, pour cette nomenclature, qu'il ait composée dans une tonalité mineure. Ce choix n'est donc pas anodin et il est à mettre en relation avec le tempérament souvent mélodramatique de l'inspiration onslowienne : du reste, c'est la tonalité qu'il choisit pour son tout premier opus, le Quintette op.1 n°1 (1806), et on la retrouve subséquemment à plusieurs reprises dans son catalogue, avec une fréquence bien supérieure à ses contemporains - Trio n°4 op.14/1 (1818), Quintette n°6 op.19 (1821), Quatuor n°14 op.21/2 (1823), Quatuor n°16 op.36/1 (1828 - arrangement de l'op.14/1), Quatuor n°24 op.49 (1834), et Quintette n°30 op.74 (1848). C'est dire si on peut considérer que mi mineur est une tonalité onslowienne et qu'elle confère à cette «magnifique sonate»³ un caractère emblématique.

Effectivement, tout, ici, est du meilleur Onslow : du bithématisme contrasté du premier mouvement, partagé entre ombre et lumière, au virevoltant finale tour à tour opératique et gracieux, en passant par la douce cantilène de la Romance qu'Onslow appréciait tellement lui-même qu'il la réutilisa dans sa 4e Symphonie n°4 op.71 de 1846 puis son Quintette op.76 de 1848.

³ Louis Méhul, *La France Musicale*, 11 avril 1847.

Quant aux Six pièces sans opus enregistrées ici, elles sont une compilation de pages isolées composées par Onslow dans les années 1830 et qui furent réunies en 1864 par l'éditeur Flaxland qui les vendit «au profit des pauvres». Plus tard, ces «feuilles d'album», cadeaux d'Onslow à des amis musiciens, furent périodiquement rééditées, en particuliers l'Andantino en mi bémol majeur, qui fut «écrit sur l'album de Madame Adolphe Adam»⁴, et que l'on retrouve notamment (avec une reprise supplémentaire et développée de la deuxième phrase) dans *Le Journal de Musique* en 1879 (n°141) et dans l'*Album de Musique* offert aux abonnés du *Guide du Concert* en 1933.

On est en présence d'un recueil intimiste à usage domestique qui ne fut jamais conçu pour être publié ni joué en public : leur saveur réside précisément dans la nature et le contexte de leur création - miniatures, pièces de genre (nocturnes) qui nous ouvrent avec délicatesse les portes des salons mélomanes du XIXe siècle, quand la pratique amateur était éclairée et de bon aloi. Sans se soucier d'un quelconque plan tonal, impossible à réaliser du reste, l'éditeur a disposé les six pièces de façon à alterner les mélodies accompagnées (n°2, 3, 5) avec les inspirations plus contrapuntiques (1, 4), avant de conclure par la pièce la plus consistante, l'Andantino en Mi majeur, qui est de loin la plus développée et la plus consistante du recueil, et qui devait d'ailleurs réapparaître dans le Quintette n°32 op.78 (1848) avec de notables modifications, notamment dans la forme du premier thème, et dans la tonalité de La majeur.

Trop accaparé par son «grand œuvre» - les quatuors et quintettes à cordes - Onslow n'a que peu composé pour le piano, ce en quoi réside toute sa singularité au XIXe siècle, mais c'est tout à l'honneur de Linda Ang et Robert Stoodley de nous en faire partager les rares pépites autour d'une grande page de concert et d'un éventail de moments musicaux à deux.

Longtemps après Onslow, Debussy apporta sa contribution au répertoire du piano à quatre mains avec sa «Marche écossaise» (1891), les «Six Épigraphes antiques» (1914), et la «Petite Suite» (1889), que l'on ne présente plus : trésor d'évocation poétique, joyau du répertoire pianistique par la richesse de ses couleurs orchestrales et

⁴ En 1842, Onslow entra à l'Académie des Beaux Arts au terme d'un 2e tour qui l'opposa à Adolphe Adam qu'il devança de deux voix. L'Andantino offert à son épouse témoigne de ce que leur relations restèrent cordiales.