

CÉSAR FRANCK PÉTUR SAKARI

playing the Cavaillé-Coll Organ of the Cathédrale Sainte-Croix, Orléans

Trois Pièces · Trois Chorals

FRANCK, César (1822–90)

Trois Pièces pour grand orgue, FWV 35–37 (1878)		33'02
[1]	Fantaisie. <i>Andantino</i>	16'16
[2]	Cantabile. <i>Non troppo lento</i>	6'50
[3]	Pièce héroïque. <i>Allegro maestoso</i>	9'39
Trois Chorals pour grand orgue, FWV 38–40 (1890)		46'45
[4]	Chorale No. 1 in E major. <i>Moderato</i>	15'37
[5]	Chorale No. 2 in B minor. <i>Maestoso</i>	15'32
[6]	Chorale No. 3 in A minor. <i>Quasi allegro</i>	15'20

TT: 80'37

Pétur Sakari

*playing the 1880 Cavaillé-Coll Organ
of the Cathédrale Sainte-Croix, Orléans*

Despite his modest disposition, **César Franck** played a critical role in nineteenth-century French music. In a country where literature had always been king, musical genres that celebrated words – such as songs or opera – was naturally on top of the pile. ‘Pure’ (or absolute) music was rarely heard. Composing music that was freed from the shackles of a text and which allowed passion free rein, even though it eschewed showy virtuosity, Franck rehabilitated chamber music and the symphony, genres that had been regarded as German specialities. His work as a teacher (he was professor of organ at the Paris Conservatoire from 1872 until his death in 1890) should also be borne in mind when evaluating his importance; this activity is inseparable from his contribution to the emergence of a serious, highly structured type of French music that had no reason to envy its German counterpart. Finally – and this is an aspect that this recording acknowledges – César Franck also played a central part in the resurrection of the organ in France. Admired and imitated in the 17th and 18th centuries, the prestigious French organ school had declined with the Revolution of 1789. Franck roused from its slumber an instrument whose role had been reduced to liturgical accompaniment or to gaudy exhibitionism devoid of musical substance.

Franck’s organ works are few in number. Among these, the most important are three collections: the Six Pieces, FWV 28–33 (1860–62), hailed at the time by Franz Liszt, the Three Pieces, FWV 35–37 (1878) and the Three Chorales, FWV 38–40 (1890), which nowadays form part of organists’ concert repertoire. These few works were enough to assure the rebirth of the French organ. With Franck, the organ once more became a noble instrument capable of rivalling the piano or even the orchestra. Organist first at the Notre-Dame-de-Lorette Church in Paris and then at Saint-Jean-François-du-Marais, Franck was titular organist of the brand-new organ at Sainte-Clotilde from 1859 until his death.

The importance of Franck’s organ music is directly associated with the organ

builder Aristide Cavaillé-Coll, who started a revolution in organ building with his innovations, both on a musical level and also on a mechanical one. Among these were the addition of ‘harmonic’ stops (such as flutes and trumpets) and of ‘string’ stops (giving the impression of string playing), swell boxes (chambers equipped with a number of movable shutters that can be controlled from the console, allowing the player to modify the volume), improvements to the air supply and pneumatic assistance to multiply the force of the fingers on the keys (Barker system). Together, Franck and Cavaillé-Coll established a new aesthetic in French organ music. Cavaillé-Coll, with unrivalled rigour, constructed hundreds of organs displaying a sound that was full, homogeneous and modern (Franck said of his instrument: ‘My new organ? It’s an orchestra!’) while Franck gave French organ music a new orientation.

Cavaillé-Coll started to build the organ of the Sainte-Croix Cathedral in Orléans, heard on this disc, in 1878, the year Franck composed his Three Pieces. Since its inauguration in 1880, the instrument has undergone few major changes despite the storms and bombardments of 1940 and 1944 – and, since its recent renovation, is once again in almost original condition, with its original bellows and windchest (the mechanism that distributes the air under pressure to the pipes).

Also in 1878 there was a World’s Fair in Paris. For this occasion the Palais du Trocadéro was built on the hill of Chaillot opposite the Champ-de-Mars. A festival hall with space for almost 5,000 people housed the first concert organ in France – a massive instrument with four manuals, built by Cavaillé-Coll. The famous organist Alexandre Guilmant was asked to arrange a series of recitals presenting the greatest organists of the time including not only César Franck but also Eugène Gigout, Charles-Marie Widor and Camille Saint-Saëns. Several of these players seized the opportunity offered by this prestigious forum to compose and perform new works. This was the case with the **Three Pieces** by Franck, composed in September 1878 and premièred at his recital on 1st October of that year.

With its hesitations and abrupt changes of intensity and direction, the *Fantaisie* in A major, despite its harmonic subtleties, resembles an improvisation. The piece has sometimes been criticized for its length, but here we can savour instead the beautiful timbres of the Sainte-Croix organ. The *Cantabile* in B major, a serene song without words presented by the trumpet, supported by the Grand-Orgue and the Positif, seems like an answer to the *Prière*, FWV 32, from the Six Pieces, and plays the role of a slow movement in something that resembles a three-movement symphony for organ. This piece was played at Franck's funeral by his pupil and successor at the Saint-Clotilde organ, Charles Tournemire. The *Pièce héroïque*, one of Franck's best-known organ pieces, immediately entices the listener with its energy and sense of drama, offering contrasts of timbre, register and sound layers designed to highlight the sonorities of Cavaille-Coll's new instrument as well as the panache of the performer/composer.

Composed twelve years later, the **Three Chorales** for organ are the last important works that Franck completed, a few weeks before his death. Apparently Franck did not have time to add many indications of registration, and the ones included in the score that was published around the beginning of 1892 are therefore, with a few exceptions, not by him. He gave a private performance of the pieces in the presence of a few of his pupils on 2nd October, but we do not know if he was ever able to play them on his organ at Saint-Clotilde – even though there was talk among his pupils of an ‘organ session’ having taken place on 20th October, just a few days before his death. Nor do we have any information about the first official public performance.

The organ choral genre inevitably calls to mind Lutheran music and Johann Sebastian Bach. The German composer made an indelible mark on this type of polyphonic composition based on a chorale melody accompanied by a contrapuntal treatment of the motifs derived from it. ‘Before I die, I am going to write some

organ chorales, just as Bach did, but with quite a different plan', Franck told a friend. His Three Chorales differ from those by Bach in that they are not based on liturgical hymns but rather on an original, freely composed melody. Moreover, unlike those by Bach, Franck's pieces do not explicitly present a melody accompanied by its contrapuntal treatment, but instead reveal the melody gradually 'with great imagination', as Franck himself put it in a letter to his publisher.

In the first chorale, in E major – an elaborate construction made up of complex variations on a series of thematic motifs – the melody does not appear in its basic form until the very end, confirming what Franck told Vincent d'Indy: 'You will find that the chorale is not what you expect. The real chorale grows out of the work.' The second chorale, in B minor, comprises two sets of variations on an austere melody, separated by a recitative that manages to be dramatic while retaining a meditative character. It has sometimes been said to depict a believer contemplating his faith. In the third chorale, in A minor, the brilliant, toccata-like opening seems to evoke Bach, in particular the Prelude and Fugue, BWV 543. True to his reputation as a great musical architect, Franck here returns to the principle of cyclical form that he had developed and to which he maintained when the melodies of the preceding chorales are superimposed in a unifying recapitulation.

With his Three Chorales, Franck gave us his musical testament – not only one of the finest works he himself produced but also a highlight of the entire organ repertoire. Here he attains a serenity, a balance, a transparency of ensemble and a harmonic refinement far removed from the *Sturm und Drang* and from the virtuosity typical of late-nineteenth-century symphonic organ music.

According to the French musicologist Bernard Gavoty, the composer and organist Louis Vierne – one of the group of pupils who had been present at the private performance of the Chorales at Franck's house – stated that, of all his works, the Three Chorales (along with the *Cantabile* from the Three Pieces) were the ones

whose construction and expression most closely resembled Franck's improvisations, which he praised in his memoirs as 'expressive music that sang from every pore.'

© Jean-Pascal Vachon 2020

Pétur Sakari is a Finnish concert organist from Helsinki. He studied the organ and improvisation in Finland with Tuomas Karjalainen and Kalevi Kiviniemi, and also in Paris with Vincent Warnier and Thierry Escaich. At the invitation of Olivier Latry, Pétur Sakari gave his début concert at the Notre Dame Cathedral in Paris in 2017. In 2018 he played his début recital at the Mariinsky Concert Hall in St Petersburg. He has received several international commendations for his solo recordings, including *5 de Diapason*, *Klassik Heute 10* and Recordings of the Year in *Helsingin Sanomat* and from the Finnish Broadcasting Company.

Pétur Sakari has been chosen as the Young Artist of the Year at all the international organ festivals in Finland (Turku Organ, Lahti Organ, Pori Organ, Turku Cathedral). He has performed with various Finnish symphony orchestras, including the Finnish Radio Symphony Orchestra and Tampere Philharmonic Orchestra, and has worked with leading opera singers such as Soile Isokoski, Jorma Hynninen and Ville Rusanen. Pétur Sakari has also combined symphonic organ music with poetry and modern dance, collaborating with the choreographer Jorma Uotinen. He also improvises music for silent movies.

Pétur Sakari is also a cellist and performs regularly as a chamber musician. He studied the cello at the Helsinki Conservatory with Sami Mäkelä. He also studied the cello, folk music and composition at the Sibelius Academy. He is a member of the committee of the concert hall organ at the Helsinki Music Centre as well as being artistic director of the Helsinki Organ Festival and chairman of the Organum Society.

Trotz seines bescheidenen Wesens spielte César Franck eine wichtige Rolle in der französischen Musik des 19. Jahrhunderts. In einem Land, in dem seit jeher die Literatur regierte, standen textverbundene Musikgattungen wie das Lied und die Oper naturgemäß im Zentrum des Interesses. „Reine“ Musik, ob kammermusikalisch oder symphonisch, wurde nur selten aufgeführt. Mit seinen Werken, die sich aus der textlichen Verankerung befreiten und die, bei aller Absage an effektheischende Virtuosität, den Leidenschaften freien Lauf ließen, rehabilitierte Franck ehedem als „deutsch“ rubrizierte Gattungen wie die Kammermusik und die Symphonie. Auch sein pädagogisches Wirken (von 1872 bis zu seinem Tod war er Professor für Orgel am Pariser Konservatorium) verdient bei der Einschätzung seines Ranges Berücksichtigung, ist es doch untrennbar mit seinem Beitrag zur Entstehung einer ernsten, formal gedingenen französischen Musik verbunden, die der jenseits des Rheins in nichts nachstand. Und zu guter Letzt – und genau diesen Aspekt würdigt das vorliegende Album – spielte César Franck auch eine entscheidende Rolle bei der Renaissance der französischen Orgel. Diese renommierte Schule des Orgelspiels, im 17. und 18. Jahrhundert weithin bewundert und nachgeahmt, sank mit der Revolution von 1789 in Tiefschlaf. César Franck erweckte ein Instrument, dessen Rolle auf die Begleitung der Liturgie oder lärmende Bravourstücke ohne musikalische Substanz geschrumpft war, zu neuem Leben.

Franck hinterließ nur wenige Orgelwerke – unter ihnen vor allem drei Sammlungen: die von Franz Liszt gerühmten *Six Pièces FWV 28–33* (1860–62), die *Trois Pièces FWV 35–37* (1878) und die *Trois Chorals FWV 38–40* (1890), die heute zum Repertoire eines jeden Konzertorganisten gehören. Das ist nicht viel, aber es reichte aus, der französischen Orgel neue Geltung zu verschaffen. Durch Franck – der zunächst Organistenämter an Notre-Dame-de-Lorette und an Saint-Jean-François-du-Marais versah und dann, von 1859 bis zu seinem Tod, Titularorganist an der mit einer neuen Orgel ausgestatteten Kirche Sainte-Clotilde war –

wurde die Orgel wieder zu einem noblen Instrument, das mit dem Klavier oder gar mit dem Orchester konkurrieren konnte.

Die Bedeutung von Francks Orgelmusik ist eng mit dem Orgelbauer Aristide Cavaillé-Coll verknüpft, der mit seinen Neuerungen sowohl in musikalischer wie in technischer Hinsicht den Orgelbau revolutionierte. Hierzu gehören die Erweiterung um überblasende Register (wie Flöten und Trompeten) und Gamen-Register (die den Eindruck von Saitenklang erzeugen), Schwellkästen (mit beweglichen Klappen ausgestattete Holzkästen, die vom Spieltisch aus bedient werden können und Änderungen der Lautstärke ermöglichen), eine verbesserte Luftzufuhr und die pneumatische Unterstützung der Tontraktur („Barkerhebel“). Gemeinsam begründeten Franck und Cavaillé-Coll eine neue Ästhetik der Orgelmusik in Frankreich. Mit beispiellosem Eifer erbaute Cavaillé-Coll Hunderte von Orgeln mit vollem, homogenem und modernem Klang („Meine neue Orgel? Sie ist ein Orchester!“, so Franck über sein Instrument), während Franck der französischen Orgelmusik eine neue Richtung wies.

Cavaillé-Coll begann mit dem Bau der Orgel der Kathedrale Sainte-Croix d’Orléans, die wir hier hören, im Jahr 1878 – dem Entstehungsjahr der *Trois Pièces*. Seit seiner Einweihung im Jahre 1880 wurden an dem Instrument trotz der Witterungseinflüsse und der Luftangriffe von 1940 und 1944 kaum größere Veränderungen vorgenommen; nach der jüngsten Restaurierung zeigt es fast die originale Disposition mit originalem Gebläse und originaler Windlade (jene Vorrichtung, die die Druckluft auf die Pfeifen verteilt).

1878 fand in Paris eine Weltausstellung statt, für die auf dem Hügel von Chaillot gegenüber dem Champ de Mars das Palais du Trocadéro errichtet wurde. Ein Festsaal mit einer Kapazität von fast 5.000 Personen beherbergte eine riesige, von Cavaillé-Coll erbaute viermanualige Orgel – die erste Konzertorgel Frankreichs. Der berühmte Organist Alexandre Guilmant wurde gebeten, eine Reihe von Kon-

zerten zu organisieren, die die größten Organisten der Gegenwart vorstellen sollte – neben Franck etwa Eugène Gigout, Charles-Marie Widor und Camille Saint-Saëns. Von ihnen nutzten mehrere dieses prestigeträchtige Forum zur Uraufführung neuer eigener Werke. Dies war auch der Fall bei den *Trois Pièces* von César Franck, die im September 1878 komponiert und bei seinem Konzert am 1. Oktober des selben Jahres uraufgeführt wurden.

Die *Fantasia* in A-Dur erinnert mit ihrem zögerlich vorantastenden Charakter und den abrupten Intensitäts- und Richtungswechseln an eine Improvisation. Trotz aller harmonischen Finesse hat man bisweilen ihre Länge moniert; das soll unsere Aufmerksamkeit aber nicht von den erhabenen, wunderschönen Klangfarben der Orgel der Kathedrale Sainte-Croix ablenken. Das *Cantabile* in H-Dur, ein frohgemutes Lied ohne Worte, das die Trompete mit Unterstützung von Grand-Orgue und Positif anstimmt, wirkt wie eine Antwort auf das *Prière FWV 32* der *Six Pièces* und übernimmt die Rolle des langsamens Satzes in einer Art dreisätziger Orgelsymphonie. (Dieses Stück wurde bei Francks Trauerfeier von seinem Schüler und Nachfolger an der Orgel von Sainte-Clotilde, Charles Tournemire, gespielt.) Die *Pièce héroïque*, eines der bekanntesten Orgelwerke Francks, nimmt sogleich mit ihrer Energie und Dramatik gefangen; die kontrastierenden Timbres, Register und Klangflächen wissen das prachtvolle neue Instrument von Cavaillé-Coll ebenso zur Geltung zu bringen wie die Brillanz des Interpreten und Komponisten.

Die zwölf Jahre später komponierten *Trois Chorals* für Orgel sind die letzten bedeutenden Werke César Francks, vollendet wenige Wochen vor seinem unerwarteten Tod am 8. November. Allem Anschein nach hatte Franck keine Zeit mehr für Registrierungsangaben; diejenigen, die in der Ende 1891/Anfang 1892 veröffentlichten Partitur enthalten sind, stammen bis auf wenige Ausnahmen wohl nicht von ihm. Am 2. Oktober fand in seinem Haus eine private Klavieraufführung in Anwesenheit einiger seiner Schüler statt, doch es ist nicht bekannt, ob er das Werk

noch an seiner Orgel in Sainte-Clotilde hat spielen können, auch wenn seine Schüler eine „Orgelstunde“ erwähnen, die am 20. Oktober, wenige Tage vor seinem Tod, abgehalten wurde. Das Datum der offiziellen öffentlichen Uraufführung ist nicht überliefert.

Die Gattung „Orgelchoral“ ist untrennbar mit der protestantischen Kirchenmusik und Johann Sebastian Bach verbunden, der dieser polyphonen Form, die auf der Melodie eines Chorals basiert und Motive daraus kontrapunktisch verarbeitet, seinen Stempel aufgedrückt hat. „Bevor ich sterbe, werde ich auch Choräle schreiben, wie Bach es tat, aber auf eine andere Art“, vertraute Franck einem Freund an. Die drei Choräle Francks unterscheiden sich denn auch von den Bach'schen dadurch, dass sie nicht auf einem liturgischen Gesang, sondern auf einer frei komponierten Originalmelodie beruhen. Darüber hinaus präsentiert er, anders als Bach, die Melodie nicht in expliziter, kontrapunktisch begleiteter Gestalt, sondern enthüllt sie nach und nach „mit viel Phantasie“, wie er in einem Brief an seinen Verleger schrieb.

Im Choral Nr. 1 E-Dur, einem kunstvollen Gebilde aus komplexen Variationen über thematische Motive, erscheint die Melodie erst am Ende in ihrer Grundgestalt und bestätigt damit, was Franck über dieses Stück zu Vincent d'Indy sagte: „Sie werden sehen – der Choral ist nicht das, was man dafür hält. Der eigentliche Choral entsteht erst im Laufe des Werks.“ Der Choral Nr. 2 h-moll besteht aus zwei Variationenfolgen über eine strenge Melodie, getrennt durch ein Rezitativ, dem es gelingt, zugleich dramatisch und meditativ zu sein. Verschiedentlich wurde dieses Stück als die Reflektion eines Gläubigen über seinen Glauben gedeutet. Der brillante toccatenartige Beginn des Chorals Nr. 3 a-moll lässt an Bach denken, insbesondere an dessen Präludium und Fuge BWV 543. Getreu seinem Ruf, ein großer musikalischer Baumeister zu sein, kehrt Franck hier zum Prinzip der zyklischen Form zurück, das er weiterentwickelt hatte und dem er zeitlebens verbunden blieb; ein abschließendes Resümee führt die Melodien der vorangegangenen Choräle zusammen.

Die *Trois Chorals* sind Francks musikalisches Vermächtnis und eines der Hauptwerke nicht nur seines eigenen Schaffens, sondern der Orgelliteratur überhaupt. Franck erreicht hier eine Gelassenheit und Ausgewogenheit, eine völlige Transparenz und Subtilität der Harmonisierung, die sich vom „Sturm und Drang“ und der Virtuosität der Orgelsymphonik des späten 19. Jahrhunderts absetzen.

Der französische Musikwissenschaftler Bernard Gavoty hat darauf hingewiesen, dass für den Komponisten und Organisten Louis Vierne – er gehörte zu jener Gruppe von Studenten, die der Privataufführung der Choräle im Hause Franck beiwohnten – unter allen Werken Francks ebendiese Stücke (und noch das *Cantabile* der *Trois Pièces*) in Aufbau und Ausdruck am ehesten seinen Improvisationen entsprachen; letztere rühmte Vierne in seinen Erinnerungen als „diese expressive Musik, die aus sämtlichen Poren sang.“

© Jean-Pascal Vachon 2020

Pétur Sakari ist ein finnischer Konzertorganist aus Helsinki. Er studierte Orgel und Improvisation in Finnland bei Tuomas Karjalainen und Kalevi Kiviniemi sowie in Paris bei Vincent Warnier und Thierry Escaich. Auf Einladung von Olivier Latry gab Pétur Sakari 2017 sein Debütkonzert in der Kathedrale Notre Dame in Paris; 2018 folgte sein Debütkonzert im Mariinsky-Konzertsaal in St. Petersburg. Seine Soloaufnahmen erhielten Höchstwertungen der internationalen Fachpresse (*Diasporon* und *Klassik Heute*) und wurden als „Aufnahme des Jahres“ ausgewählt (Finnischer Rundfunk und *Helsingin Sanomat*, die größte Tageszeitung Finlands).

Sämtliche internationale Orgelfestivals in Finnland (Turku, Lahti, Pori, Dom von Turku) haben Pétur Sakari zum „Young Artist of the Year“ gewählt. Er ist mit verschiedenen finnischen Symphonieorchestern aufgetreten – u.a. mit dem Finnischen Radio-Symphonieorchester und dem Philharmonischen Orchester von

Tampere – und hat mit führenden Opernsängerinnen und -sängern wie Soile Isokoski, Jorma Hynninen und Ville Rusanen zusammengearbeitet. Pétur Sakari hat symphonische Orgelmusik mit Dichtung und modernem Tanz in Beziehung gesetzt und dabei mit dem Choreographen Jorma Uotinen gearbeitet; außerdem improvisiert er Musik für Stummfilme.

Darüber hinaus ist Pétur Sakari Cellist und tritt regelmäßig als Kammermusiker auf. Er studierte Violoncello am Konservatorium von Helsinki bei Sami Mäkelä und Violoncello, Volksmusik und Komposition an der Sibelius-Akademie. Er ist Mitglied des Komitees für die Konzertsaalorgel des Musiikkitalo in Helsinki sowie Künstlerischer Leiter des Helsinki Organ Festival und Vorsitzender der Organum-Gesellschaft.

César Franck

Aristide Cavaillé-Coll

Malgré sa personnalité discrète, **César Franck** a joué un rôle fondamental dans la musique française au 19e siècle. Dans un pays où la littérature a toujours été reine, les genres musicaux célébrant le texte comme la mélodie et l'opéra y tenaient naturellement le haut du pavé. La musique « pure », qu'elle soit de chambre ou symphonique, n'y était que rarement présentée. Avec ses œuvres qui se libèrent de l'ancre d'un texte mais qui, tout en refusant la virtuosité tape-à-l'œil, donnent libre cours à la passion, Franck réhabilita des genres que l'on tenait pour des spécialités germaniques comme la musique de chambre et la symphonie. Son travail de pédagogue (il fut professeur d'orgue au Conservatoire de Paris de 1872 à sa mort survenue en 1890) est également à prendre en compte lorsqu'on évalue son importance et est indissociable de sa contribution à l'émergence d'une musique française sérieuse et fortement architecturée n'ayant rien à envier à celle d'outre-Rhin. Enfin, et c'est cet aspect que cet enregistrement célèbre, César Franck a également joué un rôle fondamental dans la résurrection de l'orgue français. Admirée et imitée aux 17e et 18e siècles, cette prestigieuse école d'orgue s'était assoupie à la Révolution de 1789. César Franck tira du sommeil un instrument dont le rôle avait été réduit à l'accompagnement liturgique ou à l'exhibition tapageuse dépourvue de substance musicale.

Franck laisse peu d'œuvres pour l'orgue. Parmi celles-ci, les plus importantes sont les 3 recueils : les Six Pièces FWV 28 à 33 (1860–62), saluées en leur temps par Franz Liszt, les Trois Pièces FWV 35 à 37 (1878) et les Trois Chorals FWV 38 à 40 (1890) qui font aujourd'hui partie du répertoire de l'organiste de concert. C'est peu, mais ce fut suffisant pour faire renaître l'orgue français. Avec Franck, l'orgue redevient un instrument noble capable de rivaliser avec le piano, voire l'orchestre. D'abord organiste à l'église Notre-Dame-de-Lorette à Paris, puis à l'église Saint-Jean-François dans le Marais, Franck fut titulaire de l'orgue tout neuf de l'église Sainte-Clotilde de 1859 à sa mort.

L'importance de la musique pour orgue de Franck est étroitement associée au facteur d'orgue Aristide Cavaillé-Coll qui causera une révolution dans la facture de l'instrument avec ses innovations tant au niveau de la musicalité que de la mécanique. Parmi celles-ci, mentionnons l'ajout de jeux « harmoniques » (comme les flûtes et les trompettes) et de jeux « gambés » (donnant l'impression d'un jeu de cordes), les boîtes expressives (des caissons munis d'un ensemble de volets mobiles pouvant être commandés de la console et permettant de modifier le volume du son), l'amélioration de l'alimentation en air et l'assistance pneumatique à la traction des claviers (système Barker). Ensemble, Franck et Cavaillé-Coll forgeront une nouvelle esthétique de la musique d'orgue en France. Cavaillé-Coll construira avec une rigueur inégalée des centaines d'orgues à la sonorité pleine, homogène et moderne (Franck dira de son instrument : « Mon nouvel orgue ? C'est un orchestre ! ») pendant que Franck donnera à la musique d'orgue française une nouvelle orientation.

Cavaillé-Coll a entamé la construction de l'orgue de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans que l'on entend ici en 1878 c'est-à-dire l'année de composition des Trois Pièces de Franck. Depuis son inauguration en 1880, l'instrument a peu subi de transformations majeures malgré les intempéries et les bombardements de 1940 et de 1944 et, depuis sa rénovation récente, se retrouve dans sa disposition quasi originale avec sa soufflerie et ses sommiers (le dispositif qui distribue l'air sous pression aux tuyaux) d'origine.

En 1878 se tint à Paris une exposition universelle. Pour l'occasion, on construisit le Palais du Trocadéro sur la colline du Chaillot face au Champ-de-Mars. Une salle des fêtes pouvant accueillir près de 5000 personnes abritait un orgue immense à quatre claviers, construit par Cavaillé-Coll et premier orgue de concert en France. On demanda ensuite au célèbre organiste Alexandre Guilmant d'organiser une série de récitals présentant les plus grands organistes du moment comme, outre Franck,

Eugène Gigout, Charles-Marie Widor et Camille Saint-Saëns. Plusieurs de ceux-ci saisirent l'occasion qu'offrait cette tribune prestigieuse et composèrent de nouvelles œuvres dont ils allaient assurer la création. C'est le cas des **Trois Pièces** de César Franck, composées en septembre 1878 et créées lors de son récital du 1er octobre la même année.

Avec ses hésitations et ses changements abrupts d'intensité et de direction, la *Fantaisie* en la majeur dont on a parfois critiqué les longueurs malgré ses subtilités harmoniques rappelle une improvisation. Apprécions plutôt ici la majesté et la beauté des timbres de l'orgue de la cathédrale Sainte-Croix. Le *Cantabile* en si majeur, un chant sans parole serein exposé par la trompette soutenue par les fonds du Grand-Orgue et du Positif, apparaît comme une réponse à la *Prière FWV 32* des Six Pièces et joue le rôle du mouvement lent dans ce qui apparaît comme une symphonie pour orgue en trois mouvements. Mentionnons que c'est cette pièce qui fut jouée lors des funérailles de Franck par son élève et successeur à l'orgue de Sainte-Clotilde, Charles Tournemire. La *Pièce héroïque*, l'une des pièces pour orgue les plus connues de Franck, séduit immédiatement avec son énergie et son sens dramatique faisant entendre des oppositions de timbres, de registres et de plans sonores qui surent mettre en valeur les sonorités du nouvel instrument de Cavaillé-Coll ainsi que le brio de l'exécutant/compositeur.

Composés 12 ans plus tard, les **Trois Chorals** pour orgue sont les dernières compositions importantes achevées par César Franck, quelques semaines avant sa mort. Il semble que Franck n'eut pas le temps d'inclure les indications de registration et que celles incluses dans la partition publiée fin 1891 début 1892, ne sont pas de lui sauf en de rares endroits. Une exécution privée, au piano, eut lieu chez lui en présence de quelques-uns de ses élèves le 2 octobre mais on ne sait en revanche s'il put la jouer une fois à son orgue de Sainte-Clotilde bien que dans le cercle de ses élèves, on parle d'une « séance d'orgue » s'étant déroulée le 20 octobre,

soit quelques jours à peine avant sa mort. De plus, on ne possède aucune information relative à une première exécution publique officielle.

Le genre du choral pour orgue fait inévitablement référence à la musique luthérienne et à Johann Sebastian Bach. Le compositeur allemand avait en effet marqué de son sceau ce type de composition polyphonique basée sur la mélodie d'un choral accompagné par un traitement contrapuntique de motifs issus de celle-ci. « Avant de mourir, j'écrirai aussi des chorals ainsi qu'a fait Bach, mais sur un autre plan », confia Franck à un ami. Les trois chorals de Franck se distinguent en effet de ceux de Bach en ce qu'ils ne sont pas basés sur un hymne liturgique mais plutôt sur une mélodie originale librement composée. De plus, contrairement à Bach, le choral pour orgue chez Franck ne fait pas entendre une mélodie de manière explicite accompagnée de son traitement contrapuntique, mais révèle plutôt progressivement celle-ci « avec beaucoup de fantaisie » pour reprendre les mots qu'il utilisa dans une lettre à son éditeur.

Dans le Premier Choral en mi majeur, une construction élaborée faite de variations complexes sur une série de motifs thématiques, la mélodie n'apparaît dans sa forme fondamentale qu'à la fin, confirmant ce que Franck aurait dit à Vincent d'Indy au sujet de cette pièce : « Vous verrez, le choral n'est pas celui qu'on croit. Le vrai choral, il se fait au cours même de l'œuvre. » Le Second Choral, en si mineur, est fait de deux groupes de variations sur une mélodie austère séparés par un récitatif qui parvient à être dramatique tout en conservant un caractère méditatif. Certains y ont vu la réflexion d'un croyant sur sa foi. Dans le Troisième Choral, en la mineur, le début brillant à l'allure de toccate semble évoquer Bach, en particulier le Prélude et fugue BWV 543. Fidèle à sa réputation de grand architecte de la musique, Franck revient ici à au principe de la forme cyclique qu'il avait développé et auquel il était attaché alors que les mélodies des chorals précédents se superposent en une récapitulation unificatrice.

Avec ses Trois Chorals, Franck nous laisse son testament musical et non seulement l'un des chefs d'œuvre de sa propre production mais également de toute la littérature pour orgue. Franck parvient ici à une sérénité, un équilibre, une transparence dans les ensembles et une finesse de l'harmonisation qui s'éloignent du *sturm und drang* et de la virtuosité typique de l'orgue symphonique de la fin du 19e siècle.

Selon le musicographe français Bernard Gavoty, le compositeur et organiste Louis Vierne qui faisait partie du groupe d'élèves qui assista à l'exécution privée des Chorals chez Franck affirma que de toute son œuvre, ces pièces (ainsi que le *Cantabile* des Trois Pièces) étaient celles dont la construction et l'expression rappelaient le plus ses improvisations dont il louait dans ses *Souvenirs* « cette musique expressive qui chantait par tous les pores. »

© Jean-Pascal Vachon 2020

L'organiste de concert finlandais **Pétur Sakari** est un originaire d'Helsinki. Il a étudié l'orgue et l'improvisation en Finlande auprès de Tuomas Karjalainen et de Kalevi Kiviniemi, ainsi qu'à Paris auprès de Vincent Warnier et de Thierry Escaich. À l'invitation d'Olivier Latry, Pétur Sakari a donné son premier concert à la cathédrale Notre Dame de Paris en 2017 et a donné l'année suivante son premier récital à la salle de concert Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Ses enregistrements lui ont valu plusieurs distinctions internationales incluant 5 de *Diapason*, 10 de *Klassik Heute* et « enregistrement de l'année » du quotidien finlandais *Helsingin Sanomat* ainsi que de la Société de radiodiffusion finlandaise.

Sakari a été nommé « Jeune artiste de l'année » dans tous les festivals internationaux d'orgue en Finlande, à Turku, Lahti, Pori ainsi qu'à la cathédrale de Turku. Il se produit en compagnie d'orchestres symphoniques finlandais dont l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise et l'Orchestre philharmonique de Tampere. Il

travaille également avec des chanteurs de premier plan tels que Soile Isokoski, Jorma Hynninen et Ville Rusanen. Pétur Sakari aime également combiner la musique d'orgue symphonique avec la poésie et la danse moderne et a travaillé en collaboration avec le chorégraphe Jorma Uotinen. De plus, il accompagne des films muets avec ses improvisations.

Pétur Sakari est également violoncelliste et se produit régulièrement en tant que musicien de chambre. Il a étudié le violoncelle au Conservatoire d'Helsinki auprès de Sami Mäkelä. Il a également étudié le violoncelle, la musique folklorique et la composition à l'Académie Sibelius. En 2020, il était membre du comité de l'orgue de la salle de concert du Centre de musique d'Helsinki ainsi que directeur artistique du Festival d'orgue d'Helsinki et président de la Société Organum.

The 1880 Cavaillé-Coll Organ of the Cathédrale Sainte-Croix, Orléans

I. Positif

Montre	8'
Salicional	8'
Bourdon	8'
Unda Maris	8'
Prestant	4'
Flûte douce	4'
Quinte	2 2/3'
Doublette	2'
Plein-Jeu	V
Trompette	8'
Cromorne	8'
Clairon	4'

II. Grand-Orgue

Montre	16'
Bourdon	16'
Monstre	8'
Bourdon	8'
Salicional	8'
Viole de gambe	8'
Flûte harmonique	8'
Prestant	4'
Flûte douce	4'
Fourniture	V
Cymbale	IV
Grand Cornet	V
Bombarde	16'
Trompette	8'
Basson	8'
Clairon	4'

III. Bombarde

Grand Cornet (GO)	V
Fourniture (GO)	V
Cymbale (GO)	IV
Bombarde (GO)	16'
Trompette (GO)	8'
Basson (GO)	8'
Clairon (GO)	4'

IV. Récit expressif

Bourdon	16'
Principal	8'
Viole de gambe	8'
Bourdon	8'
Flûte	8'
Voix céleste	8'
Flûte octaviane	4'
Octavin	2'
Cornet	V
Bombarde	16'
Trompette	8'
Basson-Hautbois	8'
Voix humaine	8'
Clairon	4'

Pédale		Pédales de combinaisons
Soubasse	32'	Effets d'orage
Soubasse	16'	Tirasse Grand-Orgue
Grosse Flûte	16'	Tirasse Bombarde
Violonbasse	16'	Anches Pédale
Violoncelle	8'	Octaves graves Grand-Orgue
Flûte	8'	Octaves graves Bombarde
Flûte	4'	Octaves graves Récit
Contre-bombarde (Quinte)	32'	Expression Récit
Bombarde	16'	Anches Grand-Orgue
Tuba Magna	16'	Anches Bombarde
Trompette	8'	Anches Récit
Clairon	4'	Copula Positif/Grand-Orgue
		Copula Bombarde/Grand-Orgue
		Copula Récit/Grand-Orgue
		Copula Récit/Bombarde
		Trémolo Récit

Étendue des claviers / Manual compass: 56 notes (C–g³)

Étendue du pédalier / Pedal compass: 30 notes (C–f¹)

Positif : Traction des claviers : mécanique / Key action: mechanical

Grand orgue, Récit expressif, Clavier de bombardes : pneumatique avec machine Barker / pneumatic with Barker machine

Pédale : pneumatique / pneumatic

Monument historique / Historical landmark

Pétur Sakari

Photo: © Gianni Mosella

Also from Pétur Sakari

Charles Tournemire, transcr. Duruflé: Choral-Improvisation sur le « Victimae paschali »

Louis Vierne: Clair de Lune, Toccata, Impromptu and Carillon de Westminster

Marcel Dupré: Prelude and Fugue in B major, Op. 7 No. 1

Olivier Messiaen: Le banquet céleste · Maurice Duruflé: Suite, Op. 5

performed on the great organ of Saint-Étienne-du-Mont, Paris BIS-1969

5 diapasons – « Un organiste... dont on s'attend à avoir, dans l'avenir, des brillantes nouvelles. » *Diapason*

10/10/10 – „Eine außergewöhnlich talentierte Musikerpersönlichkeit ... vom finnischen Wunderorganisten Pétur Sakari aber wird man noch viel hören.“ *klassik-heute.de*

'A committed and engaging performer... one to look out for in the future.' *International Record Review*

'A technical virtuosity and youthful panache that carry all before it.' *American Record Guide*

This and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Special thanks to:

Le Comité des Orgues de la Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans

Jean-Pierre Griveau (titular organist)

The staff of the Cathedral

Atelier Bernard Hurvy

Tero-Pekka Henell

Olivier Latry

Recording Data

Recording:

January 2020 at the Cathédrale Sainte-Croix, Orléans, France

Producer and sound engineer: Lukas Kowalski (Emil Berliner Studios)

Console assistants: Jean-Pierre Griveau and Petri Sakari

Organ tuning: Bernard Hurvy

Equipment:

Sennheiser, Schoeps and Neumann microphones; DirectOut Andiamo.MC A/D converter;

Pyramix digital audio workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; AKG headphones

Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production:

Editing and mixing: Lukas Kowalski

Executive producer: Robert von Bahr

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Jean-Pascal Vachon 2020

Translations: Andrew Barnett (English); Horst A. Scholz (German)

Front cover photo: © Croquant / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 & GFDL

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orl%C3%A9ans_paysage_de_neige.jpg

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

BIS-2349 © 2021, BIS Records AB, Sweden.

BIS-2349