

FAURÉ

Piano Quartet No. 1 • Piano Trio
Pavane • Pièce • Sicilienne

Kungsbacka Piano Trio
Philip Dukes, Viola

Gabriel Fauré (1845–1924)

Piano Quartet No. 1 • Piano Trio • Pavane • Pièce • Sicilienne

The sixth and youngest child of a father with some aristocratic connections, a former teacher, employed in the educational inspectorate and then as director of a teachers' training college, Gabriel Fauré was encouraged by his family in his early musical ambitions. His professional training, designed to allow him a career as a choirmaster, was at the Ecole Niedermeyer in Paris, where, by good fortune, he met Saint-Saëns, who was then teaching the piano at the school. This was the beginning of a relationship that lasted until the death of Saint-Saëns in 1921.

Fauré completed his studies at the Ecole Niedermeyer in 1865 and the following year took up an appointment as organist at the church of St Sauveur in Rennes, turning his attention increasingly, during the four years of this provincial exile, to composition. After similar less important appointments in Paris, in 1871 he became assistant organist at St Sulpice, later moving to the Madeleine as deputy to Saint-Saëns and subsequently as choirmaster, when Théodore Dubois succeeded Saint-Saëns in 1877. Marriage in 1883 and the birth of two sons brought financial responsibilities that Fauré met by his continued employment at the Madeleine and by teaching. At the same time he wrote a large number of songs, while remaining, as always, intensely critical of his own work, particularly with regard to compositions on a larger scale.

The last decade of the nineteenth century brought Fauré more public recognition. In 1892 he became inspector of French provincial conservatories and four years later principal organist at the Madeleine. In the same year he at last found employment as teacher of composition at the Conservatoire, the way now open to him after the death of the old director Ambroise Thomas, who had found Fauré too much of a modernist for such a position. His association with the Conservatoire, where his pupils over the years included Ravel, Koechlin, Enescu and Nadia Boulanger, led, in 1905, to his appointment as director, in the aftermath of the scandal that had denied the Prix de Rome to Ravel. He remained in this position until 1920, his time for

composition initially limited by administrative responsibilities, although he was later able to devote himself more fully to this, adding yet again to the repertoire of French song, with chamber music and works for piano.

Fauré's musical language bridged a gap between the romanticism of the nineteenth century and the world of music that had appeared with the new century, developing and evolving, but retaining its own fundamental characteristics. His harmonic idiom, with its subtle changes of tonality and his gift for melody, is combined with an understanding of the way contemporary innovations might be used in a manner completely his own.

Fauré started work on his *First Piano Quartet* in 1876, helped by the hospitality of the well-to-do Clerc family at their summer residence on the coast of Normandy. 1877 brought emotional disturbance to his life with his brief engagement to Marianne Viardot, which she soon broke off. He completed the *Piano Quartet* in 1879 and gave the first performance the following year at a concert of the Société Nationale in Paris with the violinist Ovide Musin, the Belgian violist Louis van Waefelghem and the cellist Ermanno Mariotti. Fauré later rewrote the finale, and the revised work was first performed in 1884, again at a concert of the Société Nationale. There had been difficulty finding a publisher for the Quartet, which was rejected by Durand and by Choudens and accepted, for publication with no payment, by Julien Hamelle. It was dedicated to the young violinist Hubert Léonard, who had given technical help during the composition of Fauré's *Violin Sonata No. 1*, published in 1877 by Breitkopf und Härtel on similar terms.

The first movement of the quartet is in sonata form. The first subject, introduced by the stringed instruments together, is strongly rhythmical and its spirit dominates the movement. The viola introduces the second subject, followed, in imitation, by the violin, the cello and then the piano. The opening rhythm plays a large part in the central development, after which the two contrasting subjects make their due return. The E flat major *Scherzo* starts with

plucked chords from the strings, before the lighthearted entry of the piano, with the thematic material presented in varying metre. There is a shift to B flat major for a trio section, with muted strings, after which the piano leads to the return of the scherzo. To this the sombre C minor *Adagio* makes a distinct contrast, with telling use made, as so often, by the occasional resort to unison strings, almost a French characteristic in chamber music of this period. A secondary theme is introduced by the violin, followed in imitation by the viola and cello, against an asymmetrical piano accompaniment. The finale is again in sonata-form. Its first subject, based on an ascending scale and recalling the opening of the preceding movement, is heard first from the viola, which is later to introduce the second subject. The development and recapitulation lead to an emphatic C major conclusion.

Fauré wrote his *Piano Trio* between August 1922 and the following spring, undertaking the work at the prompting of his publisher, Jacques Durand. Whatever Durand may have suggested, Fauré, staying at Annecy-le Vieux in the Haute Savoie, first set about writing a work for clarinet, cello and piano, before turning to the more usual instrumentation. He first completed the *Andantino* and then, back in Paris, the other two movements, with the final *Allegro vivo* finished by March 1923. The *Trio* was first performed privately at the Paris home of Louise and Fernand Maillot, with whom Fauré had often stayed in Annecy. The first public performance was given by the pianist Tatiana de Sanzévitch, with Robert Kettly and Jacques Patté, in May 1923 for the Société Nationale in honour of Fauré's 78th birthday. In June it was performed by the most distinguished ensemble of all, Alfred Cortot, Jacques Thibaud and Pablo Casals. The work was dedicated to Mme Maurice Rouvier, widow of the former banker and President of the Council.

The first movement of the *Piano Trio in D minor*, in modified sonata-form, starts with a long-drawn cello theme, eventually taken up also by the violin. The piano introduces a second thematic element, duly passed, in turn, to the violin and cello. Both themes, developed and extended as the movement takes its course, are highly characteristic of Fauré, in a musical language familiar too from his songs. Their varied treatment leads eventually to a short recap-

itulation, with the first theme reintroduced by the violin on the G string, and elements of both themes interwoven, as the movement comes to an end. The F major *Andantino* entrusts the principal theme to violin and cello, with accompanying chords from the piano, which proceeds to a second thematic element, interwoven with the first and leading to further thematic material from the piano, marked *Cantando espressivo*. There is a recapitulation, briefly introduced by the piano, as the movement draws to a gradual close. Others have drawn attention to the accidental resemblance of the opening of the finale to Canio's *Ridi, Pagliaccio* in Leon-cavallo's opera. At all events this motif, played by violin and cello, introduces a movement in the mood of a scherzo and is answered at once by the piano. Violin and cello usher in a third element, in canon, to which the piano has its own reply. The three themes are to return, as the movement comes to its D major conclusion.

Completed originally in 1887, Fauré's *Pavane*, Op. 50, was scored for orchestra, for performance at a series of concerts conducted by Jules Danbé. At the suggestion of the Vicomtesse Greffulhe words were added by Robert de Montesquiou, and the work was heard in this form at a concert of the Société Nationale in April 1888, to the apparent satisfaction of the composer. The present arrangement for piano trio is by Henri Büsser, who had studied at the Ecole Niedermeyer and then with Guiraud at the Conservatoire, before winning the Prix de Rome. The *Pavane* has that air of nostalgia for an unattainable past suggested in the title, and reflected in Ravel's later *Pavane*, and in Debussy's *Passepied* in his *Suite Bergamasque*, which was inspired by Fauré's work. Fauré made further use of his *Pavane* in his *Masques et Bergamasques*, a lyric divertissement first staged in Monte Carlo in 1919.

Written in 1906 as an E minor *Vocalise-étude* for the collection of such studies by A.L. Hettich of the Conservatoire, the A minor *Pièce* was issued in 1920 by Leduc in an arrangement by Théodore Donay for oboe, flute or violin and piano¹, and has enjoyed popularity in other versions, including that for oboe and harp. This short work, published without opus number, is one of great simplicity and charm.

Fauré's *Sicilienne*, Op. 78, has enjoyed wide popularity

in a variety of arrangements. It was written in 1898 for cello and piano and dedicated to the English cellist W. H. Squire, but is known in a variety of alternative arrangements, including that for solo piano, as here. It formed part of the incidental music for performances of Molière's *Le bourgeois gentilhomme*, and in the version orchestrated by Charles Koechlin was used in incidental music for an English

translation of Maeterlinck's *Pelléas et Mélisande* in London, in both cases evoking an earlier world, whether baroque or medieval.

Keith Anderson

[†] The writer is grateful to Dr Roy Howat for details of the identification of this work.

Kungsbacka Piano Trio

Formed in 1997, the Kungsbacka Piano Trio has gained an enviable reputation as one of the most outstanding ensembles of its kind. Having established its credentials early on by winning First Prize in the Melbourne International Chamber Music Competition, joining the Young Classical Artists Trust and BBC Radio 3's New Generation Artists scheme, and being selected as "Rising Stars" by the European Concert Halls Organization with concerts including at New York's Carnegie Hall, the Trio has since appeared at numerous festivals and venues throughout Europe, North and South America, Australia and New Zealand. In the United Kingdom, the Trio has performed at the Wigmore Hall, Bridgewater Hall, LSO St Luke's and the City of London, Cheltenham and Edinburgh International Festivals. Recordings include Schubert and Mozart, Chopin, Haydn and Fauré *Piano Trios* for Naxos and the world première of Karen Rehnqvist's *Beginning for Piano Trio*, commissioned for the Trio and released on BIS. Other commissions have included works by composers such as Daniel Bortz, Joe Duddell, Helen Grime, Paul Stanhope and Mark-Anthony Turnage. With a strong connection to Sweden through founder-member Malin Broman, the Kungsbacka Piano Trio regularly performs on tour throughout the country. Alongside numerous chamber music tours, the Trio has performed as soloists in Martinů's *Triple Concerto* with the Västerås Sinfonietta, and in Beethoven's *Triple Concerto* with the Helsingborgs Symphony Orchestra under the baton of Andrew Manze. The Kungsbacka Piano Trio has been honoured to receive the prestigious Interpret Prize from the Royal Swedish Academy of Music, which was presented to them by Crown Princess Victoria of Sweden.

Philip Dukes

A pupil of Yfrah Neaman and Michael Tree, Philip Dukes was selected for representation by the Young Concert Artists Trust in 1991 and won the coveted European Rising Stars Award in 1997. He has since appeared as a concerto soloist with most of the major British orchestras, and appeared at the BBC Proms as a concerto soloist on five occasions. In 1997 he gave the world première of the *Concerto for Violin, Viola and Orchestra* by Benjamin Britten and in 2006 was elected a Fellow of the Guildhall School, with an Honorary Associate of the Royal Academy of Music awarded in 2007. Philip Dukes is also a Professor at the Royal Academy of Music and Artistic Director at Marlborough College. An experienced chamber musician, he has been the principle guest violist of the Nash Ensemble since 1992, and in addition has appeared at leading Music Festivals worldwide including Savannah, Mecklenburg, Gstaad, Aldeburgh, and the Australian Festival of Chamber Music.

Gabriel Fauré (1845–1924)

Quatuor pour piano n° 1 • Trio pour piano • Pavane • Pièce • Sicilienne

Sixième et plus jeune enfant d'un père qui avait quelques racines aristocratiques et fut employé à l'inspection académique comme professeur avant de devenir directeur d'un institut de formation des maîtres, Gabriel Fauré vit ses premières aspirations musicales encouragées par sa famille. Son éducation professionnelle, censée le préparer à une carrière de chef de chœur, se fit à l'École Niedermeyer de Paris. Il eut ainsi la chance de rencontrer Saint-Saëns, qui y enseignait le piano à cette époque. Ce fut le début d'une relation qui perdura jusqu'à la disparition de Saint-Saëns en 1921.

Fauré acheva ses études à l'École Niedermeyer en 1865, et l'année suivante, il accepta un poste d'organiste en l'église Saint-Sauveur de Rennes ; pendant ces quatre années d'exil provincial, il se consacra de plus en plus à la composition. En 1871, après avoir occupé diverses fonctions moins importantes à Paris, il devint organiste adjoint à Saint-Sulpice, rejoignant ensuite la Madeleine en qualité d'adjoint de Saint-Saëns, puis comme chef de chœur lorsque Théodore Dubois succéda à Saint-Saëns en 1877. Avec son mariage, contracté en 1883, et la naissance de deux fils, il dut endosser des responsabilités financières qu'il assumait en poursuivant son travail à la Madeleine et en donnant des cours. Dans un même temps, il écrivit un grand nombre de mélodies, tout en demeurant, comme toujours, extrêmement critique à l'égard de sa propre production, notamment en ce qui concernait ses compositions de plus grande envergure.

La dernière décennie du XIXe siècle apporta à Fauré une plus grande reconnaissance publique. En 1892, il devint inspecteur des conservatoires de province de France, et quatre ans plus tard, premier organiste de la Madeleine. La même année, il fut enfin engagé comme professeur de composition au Conservatoire, le champ étant devenu libre pour lui suite au décès d'Ambroise Thomas, l'ancien directeur, qui trouvait Fauré trop avant-gardiste pour un tel poste. Ses activités au Conservatoire, où au fil des années il eut pour élèves Ravel, Koechlin, Enescu et Nadia Boulanger, menèrent, en 1905, à sa nomination comme

directeur, dans le sillage du scandale qui avait vu Ravel évincé du Prix de Rome. Il continua de remplir ces fonctions jusqu'en 1920, le temps qu'il pouvait consacrer à la création étant d'abord limité par ses responsabilités administratives, même si par la suite, il se trouva plus libre de composer, contribuant davantage au répertoire de la mélodie française, et écrivant de la musique de chambre et des pièces pour piano.

Le style de Fauré faisait le lien entre le romantisme du XIXe siècle et l'univers musical qui s'était fait jour avec le siècle naissant ; tout en se développant et en évoluant, il conservait tout de même ses caractéristiques fondamentales. Son langage harmonique, avec ses subtiles modulations et sa mélodicité innée, se conjugue à une fine compréhension de la manière d'utiliser et de s'approprier pleinement les innovations contemporaines.

Fauré commença à travailler à son *Premier Quatuor pour Piano* en 1876, bénéficiant de l'hospitalité des Clerc, une famille aisée qui l'accueillait dans sa résidence d'été sur la côte normande. Il connut une année 1877 assez mouvementée, se fiançant brièvement avec Marianne Viardot, qui ne tarda pas à rompre. Il acheva le *Quatuor pour piano* en 1879 et en donna la création l'année suivante lors d'un concert de la Société Nationale à Paris avec le violoniste Ovide Musin, l'altiste belge Louis van Waefelghem et le violoncelliste Ermanno Mariotti. Par la suite, Fauré réécrivit le finale de l'ouvrage, et cette nouvelle version fut créée en 1884, à nouveau à l'occasion d'un concert de la Société Nationale. Il avait été difficile de trouver un éditeur pour le Quatuor, rejeté par Durand et Choudens et accepté, mais pour une publication non rémunérée, par Julien Hamelle. Le *Quatuor* était dédié au jeune violoniste Hubert Léonard, qui avait apporté son appui technique à Fauré pendant qu'il composait sa *Sonate pour violon n° 1*, publiée en 1877 par Breitkopf et Härtel selon des modalités similaires.

Le premier mouvement du quatuor est en forme sonate. Son premier sujet, introduit par l'ensemble des cordes, est résolument rythmique, et son caractère domine le mouvement. L'alto présente le second sujet, suivi, en imitation, par

le violon, le violoncelle et enfin le piano. Le rythme initial joue un rôle important dans le développement central, après quoi les deux sujets contrastés font dûment leur réapparition. Le *Scherzo* en mi bémol majeur commence par des accords pincés aux cordes, avant l'entrée insouciance du piano, le matériau thématique étant présenté dans des mesures variées. Vient ensuite une modulation vers si bémol majeur pour une section de trio, confiée aux cordes avec sourdine, après quoi le piano mène au retour du scherzo. Le sombre *Adagio* en ut mineur apporte un contraste marqué, utilisant avec l'éloquence coutumière les cordes à l'unisson, trait quasi-incontournable de la musique de chambre française de cette époque. Un thème secondaire est introduit par le violon, suivi en imitation par l'alto et le violoncelle, sur un accompagnement asymétrique de piano. Le finale est à nouveau en forme-sonate. Son premier sujet, fondé sur une gamme ascendante et rappelant l'ouverture du précédent mouvement, est d'abord confié à l'alto, qui par la suite introduira le second sujet. Le développement et la récapitulation mènent à une conclusion en ut majeur pleine d'émphase.

Fauré écrivit son *Trio pour piano* entre août 1922 et le printemps suivant, se lançant dans cette entreprise sur l'initiative de son éditeur, Jacques Durand. Nonobstant les suggestions de Durand, Fauré, qui séjournait alors à Annecy-le Vieux, en Haute-Savoie, commença par écrire une pièce pour clarinette, violoncelle et piano avant de se consacrer à une instrumentation plus traditionnelle. Il acheva d'abord l'*Andantino* puis, rentré à Paris, les deux autres mouvements, mettant la dernière main à l'*Allegro vivo* final en mars 1923. Le *Trio* fut d'abord exécuté à l'occasion d'un concert privé au domicile parisien de Louise et Fernand Maillot, chez qui Fauré avait souvent demeuré à Annecy. La création publique fut donnée en mai 1923 par la pianiste Tatiana de Sanzévitch, avec Robert Kettly et Jacques Pâté, pour la Société Nationale en l'honneur du soixante-dix-huitième anniversaire de Fauré. En juin, il fut interprété par le plus prestigieux des ensembles : Alfred Cortot, Jacques Thibaud et Pablo Casals. L'ouvrage était dédié à Mme Maurice Rouvier, la veuve de l'ancien banquier et Président du Conseil.

Le premier mouvement du *Trio pour piano en ré mineur*, en forme-sonate modifiée, débute par un thème de violon-

celle prolongé, qui est à son tour repris par le violon. Le piano introduit un second élément thématique, dûment relayé en alternance par le violon et le violoncelle. Les deux thèmes, développés et élargis à mesure que le mouvement se déroule, sont tout à fait typiques de Fauré, dans un langage musical que ses mélodies nous ont rendu familier. Leur traitement varié finit par mener à une brève récapitulation, le premier thème se trouvant réintroduit par le violon sur la corde de sol, et les éléments des deux thèmes se voyant entremêlés, alors que le mouvement prend fin. L'*Andantino* en fa majeur confie le thème principal au violon et au violoncelle, avec un accompagnement d'accords de piano, puis ce dernier poursuit avec un deuxième élément thématique, combiné avec le premier et menant à de nouveaux apports thématiques du piano, marqués *Cantando espressivo*. Une récapitulation intervient, brièvement introduite par le piano, et le mouvement parvient progressivement à sa conclusion. D'autres commentateurs ont fait remarquer la ressemblance fortuite de l'ouverture du finale avec l'air 'Vesti la giubba' que chante Canio dans *Pagliacci*, l'opéra de Leoncavallo. Quoi qu'il en soit, ce motif, joué par le violon et le violoncelle, ouvre un mouvement dans le caractère d'un scherzo et le piano lui répond aussitôt. Le violon et le violoncelle introduisent un troisième élément, en canon, auquel le piano donne sa propre réponse. Les trois thèmes seront amenés à réparaître tandis que le mouvement atteindra sa conclusion en ré majeur.

Achevée à l'origine en 1887, la *Pavane op. 50* de Fauré était écrite pour orchestre, à l'intention des concerts de Jules Danbé. Sur la suggestion de la vicomtesse Greffulhe, des paroles furent ajoutées par Robert de Montesquiou, et l'on entendit l'ouvrage sous cette forme lors d'un concert de la Société Nationale en avril 1888, à l'apparente satisfaction du compositeur. Le présent arrangement pour trio pour piano est de Henri Büsser, qui avait étudié à l'École Niedermeyer puis avec Guiraud au Conservatoire avant de remporter le Prix de Rome. La *Pavane* est empreinte de cette nostalgie d'un passé à jamais révolu évoqué par son titre, et reflété par la *Pavane* ultérieure de Ravel et par le *Passepied* de Debussy qui figure dans sa *Suite Bergamasque*, inspirée par l'œuvre de Fauré. Ce dernier réutilisa sa *Pavane* dans ses *Masques et Bergamasques*,

un divertissement lyrique qui fut monté sur scène pour la première fois à Monte-Carlo en 1919.

Écrite en 1906 sous la forme d'une *Vocalise-étude* en mi mineur à l'intention du recueil d'études de ce type compilé par A. L. Hettich du Conservatoire, la *Pièce* en la mineur fut publiée en 1920 par Leduc dans un arrangement de Théodore Donay pour hautbois, flûte ou violon et piano¹, et a connu le succès dans d'autres versions, y compris celle pour hautbois et harpe. Assez brève, la *Pièce* est très simple et charmante et parut sans numéro d'opus.

La *Sicilienne op. 78* de Fauré a connu un franc succès dans divers arrangements. Elle fut écrite en 1898 pour violoncelle et piano et dédiée au violoncelliste anglais W.H. Squire, mais elle est célèbre dans tout un éventail

d'incarnations alternatives, y compris, comme ici, une version pour piano seul. Elle faisait partie de la musique de scène conçue pour des représentations du *Bourgeois gentilhomme* de Molière, et dans la version orchestrée par Charles Koechlin, elle servit de musique de scène à une traduction anglaise de *Pelléas et Mélisande* de Maeterlinck montée à Londres ; dans les deux cas, elle évoque un monde ancien, qu'il soit baroque ou médiéval.

Keith Anderson

Traduction française de David Ylla-Somers

¹ L'auteur tient à remercier le Professeur Roy Howat pour ses précisions concernant l'identification de cet ouvrage.

Kungsbacka Piano Trio
*Above, from left to right: Malin Broman,
Simon Crawford-Phillips, Jesper Svedberg*

Right: Philip Dukes

Gabriel Fauré's musical language bridges a gap between the romanticism of the 19th century and the new worlds of music which appeared in the 20th, employing subtle harmonic changes and a gift for melody to combine innovation with an entirely personal idiom. His *First Piano Quartet* is filled with characteristic French colour and lyricism, and the *Piano Trio in D minor* is a late work whose musical language is familiar from his songs. Both the *Pavane* and the popular *Sicilienne* express nostalgia for earlier times, and the short *Pièce* has great simplicity and charm.

**Gabriel
FAURÉ**
(1845–1924)

**Piano Quartet No. 1
in C minor, Op. 15**

30:19

- 1** I. Allegro molto moderato
- 2** II. Scherzo: Allegro vivo
- 3** III. Adagio
- 4** IV. Allegro molto

9:36

5:22

7:07

8:02

**Piano Trio in D minor,
Op. 120**

19:04

- 5** I. Allegro ma non troppo
- 6** II. Andantino
- 7** III. Allegro vivo

5:57

8:32

4:27

8 Pavane, Op. 50

(transcr. for piano trio by
Henri Büsser)

5:10

**9 Pièce (for violin and piano)
(originally Vocalise-Etude
in E minor)**

2:54

10 Sicilienne, Op. 78

(version for solo piano)

3:25

Kungsbacka Piano Trio

Malin Broman, Violin^{1–9} • Jesper Svedberg, Cello^{1–8}

Simon Crawford-Phillips, Piano^{1–10}

Philip Dukes, Viola^{1–4}

Recorded at Wyastone Concert Hall, Monmouth, UK, 12–14 May 2012
Producer & Editor: Andrew Walton (K&A Productions Ltd.) • Engineer: Mike Clements
Booklet notes: Keith Anderson • Cover image: Normandy coast with yellow parasol
(adapted from photo © Ivonne Wierink / Dreamstime.com)