

Quatuor Ellipsos

Works by Fernande Decruck
Saxophonie

La carrière de la compositrice française Fernande Breilh-Decruck s'était révélée prometteuse dès son plus jeune âge lorsqu'elle remporta plusieurs prix au Conservatoire de Paris. En tant que professeure-assistante d'harmonie, elle a formé de nombreux élèves qui remportèrent le prestigieux prix de Rome. Un élève, qui devint très célèbre, lui dedica plus tard une partition : « À Fernande Decruck avec toute la reconnaissance et le souvenir ému de l'auteur. – O. Messiaen »

Les œuvres de Fernande Decruck occupent une place de choix dans le répertoire de saxophone. On peut retracer la trajectoire de la compositrice à travers ses premières œuvres, qui accordent une place prééminente à l'orgue (son instrument), au saxophone et à la contrebasse (les instruments de son mari Maurice). Les Decruck vécurent plusieurs années à New York, Maurice étant alors contrebassiste et saxophoniste pour le New York Philharmonic sous la direction d'Arturo Toscanini. Maurice Decruck fonda les Éditions de Paris en 1932 et publia les premières pièces pour saxophone de la compositrice. Cette période correspond aussi à la montée en puissance de personnalités importantes dans la naissance de l'école française de saxophone, notamment François Combelle et Marcel Mule. Ce dernier a ainsi enregistré les deux mouvements du milieu de la *Sonate en ut dièse mineur* de Fernande Decruck.

Elle a écrit pour de nombreux grands interprètes, ensembles et chefs d'orchestre français. Plusieurs de ses œuvres majeures furent données par les orchestres Colonne, Padeloup et Lamoureux. Séparée de son mari, dont elle divorça officiellement en 1950, elle perdit malheureusement l'accès à la publication de ses pièces. Le Conservatoire de Paris lui proposa un emploi, mais peu de temps avant qu'elle ne l'accepte, une série de problèmes de santé la conduisirent à une mort prématurée à l'âge de 57 ans. Sa musique demeura alors sous forme manuscrite. La plupart des quatuors de cet album ont été récupérés dans sa maison familiale près de Fontainebleau. Les manuscrits sont restés plusieurs décennies dans des boîtes avant d'être gravés et publiés, notamment pour ce projet.

La musique de Fernande Decruck fusionne des styles variés, combinant des mélodies folkloriques traditionnelles, des gammes et harmonies modales ainsi que des formes baroques et classiques. Sa musique est typiquement française et souvent empreinte de mélancolie.

Composée en 1935 et dédiée au Soldat inconnu et à Donald Moore, *Deux berceuses* a été écrite pour un quatuor de cors et adaptée par la compositrice pour un quatuor de saxophones. La partition contient deux poèmes anglais dédiacés, écrits sur un bloc-notes de l'Hôtel Castiglione à Paris. Jusqu'à une période récente, on a cru que *Saxofonia di camera* était perdue. Les *Variations saxophoniques*

démontrent un style d'écriture plus sophistiqué. Dans une lettre envoyée le 27 février 1939, Marcel Perrin remercie Fernande Decruck de les lui avoir envoyé. « Nous avons déchiffré vos *Variations saxophoniques* qui nous ont particulièrement intéressés. L'écriture en est claire, quoique fouillée, et s'adapte parfaitement aux exigences d'un quatuor de saxs. Nous jouerons donc votre œuvre avec un extrême plaisir, soit intégralement, soit en extrayant quelques fragments [...] En ce qui concerne les deux berceuses pour quatuor et certaines autres pièces pour saxo alto solo, j'accepte de grand cœur votre proposition et vous assure de les jouer chaque fois que l'occasion se présentera. »

Saxophonescas – le quatuor le plus long de cet album et le plus exigeant – date de 1943. Fernande Decruck a créé un bouquet de huit études de style et de technique avec des titres descriptifs, tels que *Faunesque* et *Fantasmagorie*. *Pavane* – sa première œuvre connue pour quatuor de saxophones – est consacrée au quatuor de saxophones de la Garde républicaine. Exemple charmant et mélancolique de son style, Fernande Decruck a arrangé *Pavane* pour d'autres combinaisons instrumentales, y compris pour un trio d'anches. L'œuvre finale *Saxophonie* est une pièce illustrant son penchant pour la mélodie et son amour pour le jazz – sans aucun doute acquis pendant ses séjours à Paris et à New York.

— Matthew Aubin

L'originalité du Quatuor Ellipsos ne s'arrête pas au choix des instruments de musique qui le composent. Les quatre saxophonistes aiment valoriser un répertoire peu joué ; un pari sur leurs premiers enregistrements – pari devenu aujourd'hui engagement. Le Quatuor poursuit cette ouverture sur des œuvres peu connues, en mettant à l'honneur une compositrice – Fernande Decruck – dans ce nouvel album. La musicienne française a consacré la plupart de ses compositions au saxophone, laissant derrière elle une quarantaine d'œuvres pour cet instrument. Dans les rencontres, il n'y a pas de hasard, et cette alliance entre le Quatuor Ellipsos et l'œuvre de Fernande Decruck sonne comme une évidence, pour la passion commune autour du saxophone mais aussi pour les valeurs portées par les quatre musiciens. Depuis le début de leur rencontre en 2004, le Quatuor Ellipsos cherche à mettre la lumière sur des répertoires qui ne bénéficient pas d'un accueil évident : la musique contemporaine ou traditionnelle et aujourd'hui, celle des compositrices. En 2020 – et depuis le mouvement #metoo –, ce dernier répertoire sort de l'ombre, porté par des artistes engagés.

Paul-Fathi Lacombe, Julien Bréchet, Sylvain Jarry et Nicolas Herrouët font partie de ceux-là et avec cet album, ils participent à la mise en lumière d'une femme extraordinaire.

— Aliette de Laleu

Fernande Decruck
Avec l'aimable autorisation d'Alain Decruck

The French female composer Fernande Breilh-Decruck's career showed promise from an early age when she won multiple prizes at the Paris Conservatoire. As a teaching assistant in harmony, she tutored many students who later won the prestigious Prix de Rome. One student who went on to great fame later autographed a score for her “with all the gratitude and fond memories of the author. – Olivier Messiaen.”

Fernande Decruck's works enjoy a prominent place in the saxophone repertoire. One can trace her development as a composer through her early works, which prominently feature the organ (her instrument), saxophone, and double bass (her husband Maurice's instruments). The Decrucks lived in New York City for several years while Maurice played bass and saxophone with the New York Philharmonic under the baton of Arturo Toscanini. In the 1930's Fernande's husband, Maurice, founded *Les Éditions de Paris*. At this time, Maurice began to publish her first works for saxophone. This moment corresponded quite closely with the rise of significant players in the birth of the French school of saxophone, mainly François Combelle and Marcel Mule. Mule recorded the middle two movements of her *Sonata in C sharp minor*.

In the mid-twentieth century, Fernande Decruck wrote for many leading French performers, ensembles, and conductors. Several of her major works were premiered by

the Colonne Orchestra, Pasdeloup Orchestra and Orchestre Lamoureux. Unfortunately, Fernande Decruck lost access to publication towards the end of World War II after she and Maurice, her most frequent publisher, divorced. Fernande Decruck struggled during the late 1940s to restart her life. Eventually, life and her career began to take a turn for the better. She received a job offer from the Paris Conservatoire, but just when she was ready to accept, she suffered a series of health problems that eventually led to her early death at 57. As a consequence, her unpublished music languished in manuscript form for most of the past century. Most of the quartets on this album were recovered from her family's home near Fontainebleau, France. They survived for several decades in boxes in manuscript form and were engraved and published, especially for this project.

Fernande Decruck's music fuses varied styles, including traditional folk melodies, modal scales and harmonies, and baroque and classical forms. Her music is distinctively French in character and often instilled with melancholy.

Composed in 1935 and dedicated to the Unknown Soldier and Donald Moore, *Deux berceuses* (two lullabies) was written for horn quartet and adapted by the composer for saxophone quartet. The manuscript score contains two English poems written on a notepad from the Parisian Hotel Castiglione. The four-movement *Saxofonia di camera* was

thought to be lost until recently. *Variations saxophoniques* illustrate a more sophisticated writing style. In a letter sent on February 27, 1939, Marcel Perrin thanked Fernande Decruck for sending the *Variations saxophoniques* “We deciphered your *Variations saxophoniques*, which particularly interested us. The writing is clear, yet detailed, and adapts perfectly to the demands of a saxophone quartet. We will therefore play your work with extreme pleasure either in its entirety or by extracting a few fragments [...] regarding the two lullabies for quartet and certain other pieces for solo alto sax, I wholeheartedly accept your proposal and assure you to play them whenever the opportunity arises.”

The longest and most demanding quartet on this album, *Saxophonescas*, dates from 1943. Fernande Decruck created a bouquet of eight studies in style and technique using such descriptive titles as *Faunesque* and *Fantasmagorie*. Her first known work for the saxophone quartet, *Pavane*, was dedicated to the Saxophone Quartet of the Garde Républicaine. A charming, melancholy example of her voice, Fernande Decruck set *Pavane* for other instrumental combinations, including reed trio. The final work, *Saxophonie*, is an early work exemplifying her penchant for melody and love for jazz, undoubtedly gained from her time in Paris and New York City.

— Matthew Aubin

The originality of Quatuor Ellipsos does not stop at the choice of musical instruments that make it up. The four saxophonists like to promote a seldom played repertoire. This was a bet in their first recordings, and one that has now become a commitment. The quartet continues this openness to little-known works by honoring, in this new album, the composer Fernande Decruck. The French musician devoted most of her compositions to the saxophone, leaving behind around forty works for this instrument. This encounter is no coincidence, and the alliance between Quatuor Ellipsos and the work of Fernande Decruck appears as a foregone conclusion, because of their common passion for the saxophone, but also for the values carried out by the four musicians. Since the beginning of their work in 2004, Quatuor Ellipsos has sought to shed light on repertoires that do not enjoy an easy reception: contemporary or traditional music, and recently, that of female composers. In 2020, and since the #metoo movement, this latest repertoire is emerging from the shadows, carried by committed artists.

Paul-Fathi Lacombe, Julien Bréchet, Sylvain Jarry and Nicolas Herrouët are among them, and with this album, they help to shine a spotlight on an extraordinary woman.

— Aliette de Laleu

Quatuor Ellipsos

Paul-Fathi Lacombe saxophone soprano | soprano saxophone

Julien Bréchet saxophone alto | alto saxophone

Sylvain Jarry saxophone ténor | tenor saxophone

Nicolas Herrouët saxophone baryton | baritone saxophone

Flamboyance, audace et générosité sont les trois mots qui définissent cet ensemble de saxophonistes, qui parcourent les scènes nationales et internationales avec dynamisme. Que cela soit avec leurs saxophones ou *a capella*, les quatre musiciens détonnent par leur générosité.

Le Quatuor Ellipsos s'est constitué à Nantes en 2004. Il défend un répertoire original d'arrangements d'œuvres des répertoires classiques et de la création contemporaine, au cours de récitals très novateurs en France et à l'étranger. Il organise une académie d'été et le festival du Souffle à Celles-sur-Belle qui permettent de faire découvrir ce type de formation musicale. Il s'est produit avec la Philharmonie de Nantes et l'Orchestre philharmonique de Radio France ; avec l'organiste Thierry Escaich, la pianiste Marie-Josèphe Jude, le saxophoniste Manu Dibango, etc. Ses enregistrements connaissent un succès international.

Le Quatuor est soutenu par la Maison Selmer-Paris, la compagnie D'Addario (Rico), la Fondation de France, la SPEDIDAM, le ministère de la Culture et l'Institut

français. Il est également officiellement accompagné par le magasin de réparation Frédérique Bizeul de Nantes. Depuis 2017, le Quatuor Ellipsos reçoit le soutien de Musique Nouvelle en Liberté pour sa diffusion d'œuvres contemporaines.

Il a collaboré avec l'Orchestre national des Pays de la Loire, l'Orchestre national de Lyon, le Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre des Forces Aériennes de Bordeaux. Il dirige une collection éponyme consacrée aux ouvrages pour saxophone en général, aux éditions Billaudot.

Flamboyance, daring and generosity are the three words that define this ensemble of saxophonists who have traversed French and international stages with dynamism. Whether with their saxophones or *a capella*, the four musicians stand out with their generosity. Quatuor Ellipsos was formed in Nantes in 2004. They champion an original repertoire of arrangements of works from classical and contemporary repertoires, in very innovative recitals in France and abroad. They organize

an annual summer academy and the 'Festival du Souffle' in Celles-sur-Belle which allow people to discover this type of musical training. They have performed with the Philharmonie de Nantes, the Orchestre Philharmonique de Radio France, with the organist Thierry Escaich, the pianist Marie-Josèphe Jude, the saxophonist Manu Dibango and others. Their recordings have enjoyed international success.

The quartet is supported by the Maison Selmer-Paris, the company D'Addario (Rico), the Fondation de France, SPEDIDAM, the Ministry of Culture and the Institut Français. It is also officially supported by the music and repair store Frederique Bizeul in Nantes.

Since 2017, the Quatuor Ellipsos has received the support of Musique Nouvelle en Liberté for its dissemination of contemporary works. They have collaborated with the Orchestre National des Pays de la Loire, the Orchestre National de Lyon, the Gewandhaus in Leipzig and the Orchestre des Forces Aériennes de Bordeaux, and they direct an eponymous collection at Éditions Billaudot editions, devoted to works for saxophone in general.

Le Quatuor Ellipsos remercie tout particulièrement la ville de Champigny-sur-Marne, les éditions Gérard Billaudot, l'Institut de France, M. Régis Campo, M. Didier Rousselle, M. Jean-Yves Fourmeau, Mme Aliette de Laleu et M. Matthew Aubin.

Le Quatuor Ellipsos et le label remercient chaleureusement l'Hôtel Rochechouart de les avoir accueillis pour la réalisation des photos.

01	<i>Pavane</i>	04:23	<i>Saxofonia di camera</i>	
	<i>Saxophonescas</i>			
02	Héroïque		24	Andante 02:30
03	Faunesque	04:19	25	Allegro moderato, con anima 02:07
04	Fantasmagorie	04:02	26	Andantino affectueux 03:51
05	Pianissimo	02:18	27	Allegro con moto, poco agitato 03:38
06	Parenthèses	02:22		<i>Saxophonie</i>
07	Histoire sans nom	00:56	28	Allegro moderato 00:46
08	Choral orphéonique	02:30	29	Lento espressivo 02:16
09	Fuguesque...	02:04	30	Tempo di jazz 01:03
		02:04		<i>Total timing</i> 64:33
	<i>Deux berceuses</i>			Crédits
10	Mouvement calme et souple de berceuse	03:04		Fernande Decruck – Deux Berceuses
11	Berceuse Héroïque	03:12		© 2020 by GÉRARD BILLAUDOT ÉDITEUR
	<i>Variations saxophoniques</i>			Fernande Decruck – Saxofonia di Camera
12	Andante espressivo	01:38		© 2020 by GÉRARD BILLAUDOT ÉDITEUR
13	Stesso tempo, molto espressivo e sostenuto	01:02		Fernande Decruck – Variations Saxophoniques
14	Allegretto scherzando	00:48		© 2020 by GÉRARD BILLAUDOT ÉDITEUR
15	Con flessibilità, senza rigore	01:20		Fernande Decruck – Saxophonescas
16	Allegro moderato energico	00:58		© 2020 by GÉRARD BILLAUDOT ÉDITEUR
17	Allegro ma non troppo	00:46		Fernande Decruck – Pavane
18	Lento espressivo (molto cantando)	02:50		© 2020 by GÉRARD BILLAUDOT ÉDITEUR
19	Tempo flessibile e vivo di filatosa	01:08		Fernande Decruck – Saxophonies
20	Agitato e tumultuoso	01:09		© 2020 by GÉRARD BILLAUDOT ÉDITEUR
21	Moderato e senza rigore, molto espressivo	01:30		
22	Moderato senza Pentezza	01:34		
23	Fugue - Allegro moderato con ritmo	02:25		

Quatuor Ellipsos

Saxophonie

Fernande Decruck (1896 - 1954)

01	<i>Pavane</i>	04:23
02 - 09	<i>Saxophonescas</i>	20:35
10 - 11	<i>Deux berceuses</i>	06:16
12 - 23	<i>Variations saxophoniques</i>	17:08
24 - 27	<i>Saxofonia di camera</i>	12:06
28 - 30	<i>Saxophonie</i>	04:05
<i>Total timing</i>		64:33

Executive Producer: Clothilde Chalot
Recording producer: Hannelore Guittet
Sound engineer & editor: Hannelore Guittet assisted by Valentin Duc-Maugé
Recorded in July 2020 at Conservatoire, Champigny-sur-Marne

Label manager: Adélaïde Chataigner
Photographer: Aurélien Héraud
Corrector: Danièle Chalot
Translator: Sophie Delphis
Graphic design: Isabelle Servois

