

SCULPTURES

HINDEMITH FRANÇAIX BACH SCHUMANN DEBUSSY FALLA

ANIMA DUO

MARIANO GARCÍA

SAXOPHONES

ANIANA PIANO

SCULPTURES

JEAN FRANÇAIX (1912 - 1997)

_1. Tema con Variazioni (1974) 8:57

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)

Drei Fantasiestücke Op.73

_2. Zart und mit Ausdruck 3:17
_3. Lebhaft, leicht 3:28
_4. Rasch und mit Feuer 4:14

JOHAN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Sonata N°3, E major, BWV 1016

_5. Adagio 4:26
_6. Allegro 3:02
_7. Adagio ma non tanto 5:29
_8. Allegro 3:54

PAUL HINDEMITH (1895 - 1963)

Sonata op.11 N°4 (1919)

_9. Fantasie 2:56
_10. Thema mit Variationen 3:56
_11. Finale (mit Variationen) 10:12

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

_12 Arabesque N°1 4:13

MANUEL DE FALLA (1876 - 1946)

Siete Canciones Populares (1914)

_13. El paño moruno 1:19
_14. Seguidilla Murciana 1:13
_15. Asturiana 2:39
_16. Jota 3:13
_17. Nana 1:38
_18. Canción 1:05
_19. Polo 1:28

CD Time **70:48**

Recording venue: 10-12 March 2014,
Auditorio Manuel de Falla, Granada

Tonmeister: Francisco Moya

Sound engineer: Cheluis Salmerón

Mastering: Iberia Estudio

IBS recording equipment:

Horus by Merging

Pyramix Daw

Schoeps & DPA mics

Ghotam & Shoeops cables

PSI monitors

Saxophones:

Selmer Alto serie III Gold, S90-180
mouthpiece, 4 Vandoren Reeds

Selmer Soprano serie III Gold, Silver
Neck, S90-170 mouthpiece,
4 Vandoren Reeds

Piano: Steinway & Sons D

Text: Aniana Jaime Latre

Translations:

Silvia Palazón Speckens

Cristina Palazón Speckens

Graphic Design: IBS Artist

Producer: IBS Artist

Executive producer: Gloria Medina

Special Thanks:

Ayuntamiento de Granada (Cultura)

Jacques Françaix

Falla's family & Falla Editions

© 2014 Copyright: IBS Artist

Dep.L. GR 600-2014 | IBS-32014

SCULPTURES

ANIANA JAIME LATRE

“Seis esculturas sonoras del efímero arte de los sonidos teñidas por el color y la renovada luz de modernidad que imprime el saxofón” La música es un arte efímero, inasible, que debe ser recreado por los intérpretes una y otra vez en el aquí y el ahora para ser escuchado y contemplado al tiempo que nuevamente se desvanece.

Al inmortalizar la música en este disco sentimos que hemos creado esculturas sonoras, nuestra interpretación ha solidificado para dejar esculpidas seis obras maestras del efímero arte de los sonidos. Todas las obras incluidas en este disco fueron compuestas originalmente para otros instrumentos (violín, viola, clarinete, canto y piano). Al interpretarlas con saxofón les imprimimos un nuevo color, una renovada luz de modernidad inunda estas obras maestras del repertorio camerístico de todos los tiempos.

TEMA con VARIACIONES (1974)

JEAN FRANÇAIX

El Tema con seis variaciones y cadencia fue escrito por Jean Françaix para el examen final de clarinete del Conservatorio Superior

de Música de París por encargo del profesor Ulysse Delecluse. Esta obra se ha convertido desde entonces en una de las piezas más tocadas de su autor, interpretada por los clarinetistas de todo el mundo. Con sus numerosas secuencias, agudos endiablados y virtuosismo extremo en su cadencia y última variación, esta obra supone todo un reto para cualquier intérprete y al transportarse para saxofón alto (instrumento de la misma familia de viento-madera pero de registro menos agudo) alcanza cotas de dificultad casi inabarcables. La versión que presentamos no es tanto un arreglo sino una transcripción literal a excepción del tema que suena una octava más baja que en su versión original. El Tema con Variaciones muestra a Jean Françaix exquisito, elegante, ecléctico e ingenioso. La bellísima introducción del piano nos da la clave, el motivo melódico de tres notas basado en el nombre de su hijo Olivier (dedicatario de la composición) que es imitado en infinidad de voces en apenas un compás. Tras presentar el simpático tema en compás de 7/8, a modo de variaciones de carácter desarrolla el motivo hasta la extenuación disfrazándolo de múltiples personajes: el lírico, en la profunda y parsimoniosa primera variación; el vertiginoso vuelo en compás 5/8 del

Presto de la segunda; el cómico casi borracho de la tercera; el expresivo *Adagio*, donde el contorno del motivo dibuja una melodía de inigualable belleza; un vals entre onírico y mundano nos devuelve en la quinta variación a una firme pulsación rítmica; el endiabladamente virtuoso soliloquio de la cadencia; y por fin la trepidante sexta y última variación de carácter festivo y apoteósico que pone un fin brillante a esta obra maestra del desarrollo motivico y el virtuosismo instrumental.

Agradecemos a Jacques Françaix su permiso para la transcripción y su amabilísima atención en el proceso de montaje de la obra.

PIEZAS DE FANTASÍA OP. 73

ROBERT SCHUMANN

Es en las piezas breves donde Schumann encuentra el formato idóneo para desplegar su desbordante imaginación y sumergirnos en su personal universo mágico. A lo largo de las Piezas de Fantasía opus 73, las melodías bellísimas que comparten saxofón y piano nos hablan del espíritu soñador de este compositor poeta.

“Tierna y con expresión”, la primera pieza se mueve en el ámbito del mundo interior. Las melodías emergen y desaparecen, con conatos de clímax que no se atreven a pasar

la barrera de la intimidad. En el subsuelo, los tresillos inquietos del acompañamiento que surgen ya en el primer compás generan un motor que evoluciona a semicorcheas en la última pieza como un fiel reflejo de la angustia vital de su espíritu inquieto y atribulado. La segunda pieza, “Viva, ligera”, nos muestra otra cara del espíritu poético y soñador de Schumann: luminosa, emparentada con las *Escenas de niños* o las *Imágenes de cuentos de hadas*, ingenua y encantadora. La tercera, “Rápida y fogosa”, es un desenfrenado torbellino con una melancólica parte central y reminiscencias de las piezas anteriores.

La versión para saxofón alto y piano conjuga la flexibilidad y legato del sonido del clarinete en La, instrumento para el que fueron concebidas originalmente, y la concreción de ataque y el vibrato de las versiones para violonchelo o viola.

SONATA EN MI MAYOR BWV 1016

JOHANN SEBASTIAN BACH

Inmutable y eterna, la música de Bach no entiende de timbres. Esta obra concebida originalmente para violín y clave funciona magníficamente transcrita para saxofón soprano y piano (instrumentos más modernos que la propia música) sin perder

un ápice de su valor. La polifonía y el incansable juego contrapuntístico, la riqueza de articulaciones y la precisión en la altura o afinación de los sonidos son lo esencial. Así, pretendemos sin traicionar el espíritu de esta música y desde una actitud de respeto reverencial darle una nueva vida, imprimir una renovada luz de modernidad a esta obra maestra firmada hace casi 300 años por J.S. Bach.

A las dificultades intrínsecas a la partitura se añaden otras como la de respirar sin fragmentar las largas frases que resultan de la estética barroca y su horror vacui, las tonalidades con incontables sostenidos que debe afrontar un instrumento transpositor como el saxofón así como la búsqueda de un sonido delicado y cristalino que clarifique el complejo entramado contrapuntístico del piano, ya que las sonatas para dúo compuestas por Bach suponen una emancipación del papel meramente acompañante que hasta entonces había ejercido el instrumento de teclado para erigirlo en segundo instrumento melódico además de sostén del bajo continuo.

El *Adagio* que abre la sonata nos adentra en un paisaje de largas melodías de inigualable belleza y paso sereno de un bajo que solo altera su movilidad inmóvil en la preparación de los dos procesos cadenciales. El segundo

movimiento, *Allegro*, en un interesantísimo tejido contrapuntístico a tres voces, trabaja exhaustivamente con un sujeto vital de ritmo casi cancrizante alternado con otro más lírico en modo menor. El tercer movimiento, *Adagio ma non tanto*, en la tonalidad del relativo, establece un continuo diálogo imitativo entre el saxofón y la mano derecha del piano sobre la base de un bajo imperturbable casi procesional que atraviesa por numerosas tonalidades. Y el *Allegro* final presenta un implacable ritmo de semicorcheas, con un oasis en tresillos más lírico y amable en la parte central, sobre el que tras varios intentos acaban imponiéndose de nuevo las asertivas semicorcheas.

SONATA OP. 11 No.4 (1919)

PAUL HINDEMITH

El saxofón alto comparte tesitura con la viola (también conocida como Alto), así que con la única salvedad de sustituir los pizzicati por slap y reforzar el tema del fugato de la variación VI con el piano, todos los materiales de esta primera sonata para viola y piano escrita por el excelente intérprete Paul Hindemith (que contribuyó enormemente a engrasar el repertorio de este instrumento y el de otras muchas formaciones de música

de cámara) son traducibles al saxofón. La sugerente *Fantasia* de bellas y ondulantes líneas melódicas, el tema inspirado en la música popular que abre el segundo movimiento y desgrana sin solución de continuidad variaciones a lo largo de éste y el tercer movimiento que al mismo tiempo presenta forma sonata e incluye una fuga, configuran una sonata de factura colossal que demanda una ejecución impecable por parte de ambos intérpretes.

ARABESCA No.1

CLAUDE DEBUSSY

Recreación musical de los arabescos del *Art Nouveau*, esta pequeña joya fue compuesta para piano por un joven Claude Debussy en los albores del impresionismo francés. Después de la transcripción para violín y piano de Gaston Choisnel, presentamos la versión para saxofón soprano y piano que evoca el sonido de la flauta tan querido por este autor clave en la evolución de la música occidental.

Siete Canciones Populares

MANUEL DE FALLA

En 1914, unos meses antes de su regreso a España, Manuel de Falla escribe desde

París una obra arrraigada en la música popular española que lo hará universal. Las exquisitas *Siete Canciones Populares Españolas* beben del folklore y lo elevan a objeto de culto por su depurado estilo que sintetiza una imbricada textura de extraordinaria riqueza melódica, rítmica, armónica y contrapuntística, a la par que destilan encanto y sencillez tras quedarse solamente con lo esencial. Los ecos de la guitarra en el *Paño moruno*, de la rondalla aragonesa en la *Jota*, el desenfreno de la *Seguidilla* murciana, las acrobacias del acompañamiento de la *Canción* y el violento zapateado del *Polo* ponen a prueba las capacidades del pianista. La voz del saxofón canta coplas, desenfadadas unas, tiernas o pícaras otras, hasta conseguir en *Asturiana* y la hipnótica *Nana* una belleza melódica sublime antes de cerrar el ciclo con los quejios del desgarrador *Polo*.

Desde el respeto y la admiración hemos decidido incluir en el disco esta obra, magnífica embajadora de la música de cámara española, para rendir merecido homenaje coincidiendo con el centenario de su composición. Nuestro agradecimiento a la familia y ediciones Falla por su permiso para realizar su grabación.

SCULPTURES

ANIANA JAIME LATRE

"Six sound sculptures of the ephemeral art of sounds tinged with the colour and the renewed light of modernity transmitted by the saxophone"

Music is an ephemeral art, unseizable, which must be recreated by performers time and time again here and now to be listened to and contemplated as it vanishes once more. When immortalising music in this CD, we feel we have created sound sculptures; our interpretation has become solid to leave six "sculpted" masterpieces of the ephemeral art of sounds.

All the pieces included in this CD were originally composed for other instruments (violin, viola, clarinet, voice and piano). When interpreted with the saxophone, we stamp them with a new colour; a renewed light of modernity inundates these masterpieces of the chamber music repertoire of all times.

THEME with VARIATIONS (1974)

JEAN FRANÇAIX

The Theme with six variations and a cadenza was written by Jean Françaix for the final clarinet examination of the Music

Conservatoire of Paris as a commission from professor Ulysse Delecluse. This piece has since then become one of the author's most interpreted pieces by clarinetists throughout the world. With its numerous sequences, devilishly hard high-pitched sounds and extreme virtuosity in its cadenza and last variation, this piece presents a challenge for any performer, and when transposed for the alto saxophone (instrument of the same woodwind family but with a lower-pitched compass) it reaches levels which are almost impossible to cover. The version we present is not so much an arrangement but rather a literal transcription except for the theme, which sounds an octave lower than in the original version.

The *Theme with Variations* shows a refined, elegant, eclectic and ingenious Jean Françaix. The wonderful introduction by the piano gives us the key, the three-note melodic motif based on the name of his son Oliver (for whom the piece was written) which is imitated in countless voices in just a bar. After presenting the pleasant theme in 7/8 time, the motif is developed by way of character variations until exhaustion by disguising it as various characters: the lyric one, in the deep and calm first variation; the vertiginous flight in 5/8 time of the Presto in the second; the comical almost inebriated

character of the third; the expressive *Adagio*, where the motif outline draws a melody of incomparable beauty; a waltz somewhere between oneiric and worldly takes us back to a steady rhythmic beat in the fifth variation; the devilishly virtuoso soliloquy of the cadenza; and finally, the fast sixth and last variation with a festive and magnificent character that gives a brilliant end to this masterpiece of motif development and instrumental virtuosity.

Thank you very much to Jacques Françaix for his permission for the transcription and his very kind attention to the piece montage process.

FANTASY PIECES OP. 73

ROBERT SCHUMANN

It is in short pieces where Schumann finds the ideal format to deploy his boundless imagination and immerse us in his personal universe. Throughout the *Fantasy Pieces* opus 73, the beautiful melodies shared by the saxophone and the piano tell us about the dreamy spirit of this poet composer. “Tender and with expression”, the first piece moves within the inner world. Melodies emerge and disappear, with attempts at climax which do not dear trespass the privacy barrier. In the subsoil, the restless

triplets of the accompaniment, which already emerge in the first bar, generate a driving force that evolves into semiquavers in the last piece as a faithful reflection of the existential anxiety of his restless and afflicted spirit. The second piece, “Lively, light”, shows us another face of Schumann’s poetic and dreamy spirit: bright, related to the *Kinderszenen* (*Scenes from Childhood*) or the *Fairy Tale Pictures*, naive and charming. The third, “Quick and with fire”, is a frenzied whirl with a melancholic central part and reminiscences of the previous pieces.

The version for alto saxophone and piano combines the flexibility and legato of the sound of the clarinet in A, instrument for which they were originally conceived, and the attack precision and the vibrato of the versions for cello and viola.

SONATA E MAJOR BWV 1016

JOHANN SEBASTIAN BACH

Immutable and eternal, Bach’s music knows no tone colours. This piece, originally conceived for violin and harpsichord, works incredibly well when transcribed for soprano saxophone and piano (instruments which are more modern than the music itself) without losing any of its value. The polyphony and the tireless counterpoint play, the richness

of articulation and the accuracy in the pitch or tuning of sounds are essential. Thus, without betraying the spirit of this music and from an attitude of reverential respect, we intend to give a new life, a renewed light of modernity to this masterpiece signed almost 300 years ago by J.S. Bach.

Apart from the intrinsic difficulties of the score, there are other added difficulties such as breathing without fragmenting the long phrases resulting from the Baroque aesthetics and its horror vacui, the keys with countless sharps that a transposing instrument such as the saxophone has to face, as well as the search for a refined and crystalline sound that clarifies the complex counterpoint structure of the piano, given that duo sonatas composed by Bach imply an emancipation of the merely accompanist role that the keyboard instrument had played so far to set it as second melodic instrument, apart from supporting the continuo.

The *Adagio* that opens the sonata takes us to a landscape of long melodies of incomparable beauty and the calm pace of a bass-line that only alters its immobile mobility in the preparation for the two cadenza passages. The second movement *Allegro*, in a very interesting three-voice counterpoint fabric, works exclusively with

a vital subject with an almost cancrizans rhythm alternating with a more lyric rhythm in the minor mode. The third movement, *Adagio ma non tanto*, in the key of the relative, establishes a constant imitative dialogue between the saxophone and the piano right hand, based on an imperturbable procession-like bass-line that goes through numerous keys. And the final *Allegro* presents an implacable rhythm of semiquavers, with a more lyric and pleasant oasis of triplets in the central part, over which, after several attempts, assertive semiquavers prevail once again.

SONATA OP. 11 No.4 (1919)

PAUL HINDEMITH

The saxophone shares the compass with the viola (also known as Alto), so apart from replacing the pizzicati by slap and strengthening the fugato theme of variation VI with the piano, all the materials of this first sonata for viola and piano written by the excellent performer Paul Hindemith (who greatly contributed to increase the repertoire for this instrument and of many chamber music formations) are translatable to the saxophone.

The suggestive *Fantasy* of beautiful and undulatory melodic lines, the theme

magisters feel about SCULPTURES...

“Mariano est un amoureux du détail. C'est sa passion pour les petites choses qui donne à son jeu toute sa grandeur. Aniana une pianiste et une personne idéale pour exprimer toute la subtilité et la perfection de sa technique en même tant que le formidable raffinement musicale qui en découle. Accéder à l'intimité de l'autre, quoi de plus beau en musique de chambre ?...” **Jean-Denis Michat**

“Es un placer escuchar a un dúo tan simbiótico en su forma de tocar. Ambos músicos encuentran en este bello repertorio una claridad y pureza extraordinaria en su interpretación, y por último, pero no menos importante: energía y pasión. ¡Enhorabuena!” **Arno Bornkamp**

“J'ai beaucoup d'admiration pour Mariano Garcia qui, année après année, trace un chemin d'excellence tant dans son enseignement à Zaragoza que dans sa production artistique. Il est un bel exemple de cette merveilleuse école espagnole du saxophone qui se manifeste dans des courants esthétiques très variés. Je souhaite beaucoup de succès à ce premier album discographique!” **Claude Delangle**

« C'est un plaisir d'écouter un duo aussi symbiotique dans sa façon de jouer. Tous deux musiciens trouvent dans ce beau répertoire une clarté et une pureté remarquables dans leur interprétation et, enfin et surtout, de l'énergie et de la passion. Félicitations! **Arno Bornkamp**

"Siento gran admiración por Mariano García quien, año tras año, traza un camino de excelencia tanto en su labor docente en Zaragoza como en su producción artística.

Es un admirable ejemplo de esta maravillosa escuela española del saxofón que se manifiesta en corrientes estéticas muy variadas. ¡Le deseo mucho éxito a este primer álbum discográfico!" **Claude Delangle**

« Mariano es un enamorado de los detalles. Su pasión por las pequeñas cosas le da a su interpretación toda su grandeza. Aniana una pianista y una persona ideal para expresar toda la sutileza y la perfección de su técnica, así como el maravilloso refinamiento musical que mana de ella. Acceder a la intimidad del otro, ¿qué puede ser más bello en música de cámara...?» **Jean-Denis Michat**

"I have great admiration for Mariano Garcia who, year after year, forges a path of excellence both when teaching in Zaragoza and in his artistic production. He is a beautiful example of this wonderful Spanish saxophone school that is expressed in very varied aesthetic trends. I wish him great success with this first album! **Claude Delangle**

"I'm very happy to hear a duo, which is so symbiotic in its way of playing. Both musicians find in this beautiful repertoire a remarkable clarity and pureness in their playing and last but not least: energy and passion. Congratulations!" **Arno Bornkamp**

"Mariano is in love with detail. It is his passion for small things that gives his playing all of its grandeur. Aniana a pianist and an ideal person to express all the subtlety and perfection of his technique, as well as the incredible refinement deriving from it. Accessing each other's privacy, what is more beautiful than chamber music?..." **Jean-Denis Michat**

inspired by traditional music that opens the second movement and reels off variations without continuity solution throughout this movement and the third one, which at the same time presents a sonata form and includes a fugue, form an excellently-made sonata that requires an impeccable execution of performers.

ARABESQUE No.1

CLAUDE DEBUSSY

A musical recreation of *Art Nouveau's* arabesques, this little gem was composed for piano by a young Claude Debussy in the dawn of French impressionism. After the transcription for violin and piano by Gaston Choisnel, we present the version for saxophone and piano, which evokes the flute sound which was so cherished by this key author in the evolution of western music.

SIETE CANCIONES POPULARES

MANUEL DE FALLA

"Seven Folk Songs by Manuel de Falla" In 1914, a few months before his return to Spain, Manuel de Falla wrote from Paris a piece which was deeply rooted in Spanish traditional music and which would make him famous worldwide. The exquisite Seven

Spanish Folk Songs drink from folklore and turn it into an object of cult thanks to their polished style that combines an interwoven texture of outstanding melodic, rhythmic, harmonic and counterpoint richness, as they ooze with charm and simplicity after keeping only the essential.

The reminiscence of the guitar in *El Paño moruno*, the Aragonese fretted stringed instrument group in the Jota, the frenzy in the *Seguidilla Murciana*, the accompaniment acrobatics of the *Canción* (Song) and the violent *zapateado* of *Polo* test the pianist's abilities. The saxophone voice sings popular folk songs, some light-hearted, others tender or cunning, until obtaining in *Asturiana* and the hypnotic *Nana* (Lullaby) a sublime melodic beauty before closing the cycle with the *quejíos* (moans) of the heart-breaking *Polo*.

From an attitude of respect and admiration we have decided to include this piece in the CD, as it is a wonderful ambassador of Spanish chamber music, to pay a well-deserved tribute coinciding with the centenary of their composition. Our most sincere thanks to the family and Falla publications for their permission to record.

SCULPTURES

ANIANA JAIME LATRE

“Six sculptures sonores de l'éphémère art des sons, teintées de la couleur et de la lumière renouvelée de modernité qu'imprègne le saxophone.”

La musique est un art éphémère, insaisissable, qui doit être recréé par les interprètes à chaque fois, ici et maintenant, pour qu'il puisse être écouté, contemplé, en même temps qu'il disparaît à nouveau. En immortalisant la musique dans ce CD, nous avons la sensation d'avoir créé des sculptures sonores : notre interprétation a solidifié en « sculptant » six chefs-d'œuvre de l'éphémère art des sons. Toutes les œuvres reprises dans ce disque ont été composées à l'origine pour d'autres instruments (violon, alto, clarinette, chant et piano). En les interprétant avec un saxophone, nous les imprégnons d'une nouvelle couleur, une lumière renouvelée de modernité envahit ces chefs-d'œuvre du répertoire de musique de chambre de tous les temps.

THÈME et VARIATIONS (1974)

JEAN FRANÇAIX

Le thème avec ses six variations et cadence fut composé par Jean Françaix pour l'examen final de clarinette du Conservatoire Supérieur

de Musique de Paris sur commande du professeur Ulysse Delécluse. Cette œuvre est devenue depuis l'une des partitions les plus jouées de cet auteur, interprétée par les clarinettistes du monde entier. Avec ses nombreuses séquences, ses aigus diaboliques et sa virtuosité extrême dans la cadence et dernière variation, cette œuvre représente tout un défi pour n'importe quel interprète. Cependant, quand on la transporte pour le saxophone alto (instrument de la même famille des bois mais avec un registre moins aigu), la difficulté atteint un niveau presque inaccessible. La version que nous présentons n'est pas vraiment un arrangement, mais une transcription littérale, à l'exception du thème qui sonne une octave plus basse que la version originale.

Le *Thème et Variations* nous présente un compositeur exquis, élégant, éclectique et ingénieux. L'introduction remarquablement belle du piano nous donne la clé, le motif mélodique de trois notes inspiré par le nom de son fils Olivier (dédicataire de cette composition) qui est imité par une infinité de voix en à peine une mesure. Après avoir présenté ce thème sympathique en mesure à sept croches, en guise de variations de caractère, la pièce développe le motif jusqu'à l'exténuation en le déguisant de multiples personnages : le lyrique dans la profonde

et parcimonieuse première variation ; le vol vertigineux à cinq croches du *Presto* de la seconde ; le comique et presque ivre de la troisième ; l'expressif *Adagio*, où le contour du motif dessine une mélodie d'incomparable beauté ; une valse mi-onirique mi-mondaine qui nous renvoie à une firme pulsation rythmique dans la cinquième variation ; la diabolique virtuosité du soliloque de la cadence ; et, enfin, la trépidante sixième et dernière variation d'un caractère joyeux et triomphal qui met fin de façon brillante à ce chef-d'œuvre du développement motivique et de la virtuosité instrumentale.

Un grand merci à Jacques Françaix pour nous permettre de transcrire l'œuvre et pour montrer un si aimable intérêt tout au long du procès de montage.

PIÈCES de FANTASIE OP. 73

ROBERT SCHUMANN

C'est avec des pièces brèves que Schumann trouve le format idéal pour déployer sa débordante imagination et nous plonger dans son univers personnel et magique. Tout au long des *Pièces de Fantaisie* opus 73, les mélodies incroyablement belles que partagent le saxophone et le piano nous parlent de l'esprit rêveur de ce compositeur poète.

« Tendre et avec expression », la première

pièce se meut dans l'atmosphère du monde intérieur. Les mélodies émergent et disparaissent, avec des tentatives de climax qui n'osent pas traverser les barrières de l'intimité. Tout au fond, les triolets inquiets de l'accompagnement qui surgissent déjà dans la première mesure créent un moteur qui évolue vers des doubles croches dans la dernière pièce, comme un fidèle reflet de l'angoisse vitale de l'esprit inquiet et affligé. La deuxième pièce, « vif et léger », nous montre l'autre côté de l'esprit poétique et rêveur de Schumann : lumineuse, liée aux *Scènes d'enfants* ou aux *Images de contes de fées*, ingénue et charmeuse. La troisième, « vite et avec feu », est un tourbillon débridé avec une partie centrale mélancolique et des réminiscences des pièces antérieures.

La version pour saxophone alto et piano combine la flexibilité et le legato du son de la clarinette en La, instrument pour lequel elle fut originellement conçue, et la concrétion d'attaque et le vibrato des versions pour violoncelle ou violon alto.

SONATE en Mi Majeur BWV 1016

JOHANN SEBASTIAN BACH

Immobile et éternelle, la musique de Bach n'est pas liée aux timbres. Cette œuvre conçue à l'origine pour violon et clavecin fonctionne à la

perfection transcrise pour saxophone soprano et piano (des instruments plus modernes que la musique en question) sans rien y perdre de sa valeur. La polyphonie et son infatigable jeu de contrepoint, la richesse des articulations et la précision en hauteur ou justesse des sons sont essentielles. Nous essayons donc, sans trahir l'esprit de cette musique et avec une attitude de respect révérencielle, de donner une nouvelle vie, d'imprimer une nouvelle lumière de modernité à ce chef-d'œuvre signé par J.S. Bach il y a presque 300 ans.

Aux difficultés inhérentes de la partition, il faut en ajouter d'autres comme celle de respirer sans fragmenter les longues phrases qui résultent de l'esthétique baroque et de son « horror vacui », les tonalités avec d'innombrables dièses que doit affronter un instrument transpositeur comme le saxophone ainsi que la recherche d'un son délicat et cristallin, qui clarifie la trame complexe des contrepoints du piano, car les sonates pour duo composées par Bach supposent une émancipation du rôle simplement accompagnant que jusqu'alors avait exercé le clavier, pour l'élever en tant que deuxième instrument mélodique ainsi que comme support de la basse continue.

L'Adagio qui introduit la sonate nous plonge dans un paysage de longues mélodies d'incomparable beauté et de marche sereine d'une basse qui n'altère sa mobilité immobile

que pour préparer les deux procès de la cadence. Le deuxième mouvement *Allegro*, dans un intéressant jeu de contrepoints à trois voix, travaille exhaustivement un sujet vital de rythme presque à cancrizans en alternance avec un autre plus lyrique en mode mineur. Le troisième mouvement *Adagio ma non tanto*, dans la tonalité du relatif, établit un dialogue continu d'imitation entre le saxophone et la main droite du piano à partir d'une basse imperturbable presque processionnelle qui traverse de nombreuses tonalités. Et l'*Allegro* final présente un rythme implacable de doubles croches, avec un oasis de triolets plus lyrique et aimable dans la partie centrale, après lequel plusieurs tentatives finissent par imposer à nouveau les doubles croches affirmatives.

SONATA OP. 11 No.4 (1919)

PAUL HINDEMITH

Le saxophone alto partage la même tessiture que le violon alto, de façon que, excepté le fait de remplacer les pizzicati par du *slap* et de renforcer le thème du fugato de la variation VI avec le piano, tous les éléments de cette première sonate pour alto et piano composée par l'excellent interprète Paul Hindemith (qui contribua considérablement à élargir le répertoire pour cet instrument et celui de nombreuses formations de musique de

chambre) sont parfaitement traduisibles au saxophone.

L'évocatrice *Fantaisie* de belles et ondulantes lignes mélodiques, le thème inspiré de la musique populaire qui ouvre le deuxième mouvement et qui égrène sans solution de continuité des variations tout le long celui-ci et du troisième mouvement qui, en même temps, présente une forme de sonate et qui inclut une fugue, donnent forme à une sonate d'élaboration colossale qui exige une exécution impeccable de la part des deux musiciens.

ARABESQUE No.1

CLAUDE DEBUSSY

Récréation musicale des arabesques de l'*Art Nouveau*, ce petit bijou fut composé pour piano par un jeune Claude Debussy au printemps de l'impressionnisme français. Après la transcription pour violon et piano de Gaston Choisnel, nous présentons la version pour saxophone soprano et piano qui évoque le son de la flûte aussi cher à cet auteur clé de l'évolution de la musique occidentale.

Siete canciones populares

MANUEL DE FALLA

“Sept chansons populaires, Manuel de Falla” En 1914, quelques mois avant son retour en Espagne, Manuel de Falla compose à Paris une œuvre inspirée de la musique populaire

espagnole qui le rendra universel. Les exquises Sept Chansons Populaires Espagnoles puissent dans le folklore et l'érigent en objet de culte par son style soigneusement élaboré qui synthétise une texture imbriquée d'extraordinaire richesse mélodique, rythmique, harmonique et de contrepoint, à la fois que, en ne gardant que l'essentiel, elles secrètent le charme et la simplicité.

Les échos de la guitare dans *El Paño moruno*, de la troupe de musiciens aragonais dans la *Jota*, la frénésie de la *Seguidilla Murciana* (Séguedille Murcienne), les acrobaties de l'accompagnement de la *Canción* (Chanson) et le violent zapatéado du *Polo* mettent à l'épreuve les capacités du pianiste. La voix du saxophone chante des « coplas » (chansons populaires espagnoles), les unes désinvoltes, les autres tendres ou coquines, pour enfin atteindre dans *Asturiana* ou l'hypnotique *Nana* (berceuse) une sublime beauté mélodique avant de fermer le cycle avec les plaintes du déchirant *Polo*.

C'est avec respect et admiration que nous avons décidé d'inclure dans le disque cette œuvre, magnifique ambassadrice de la musique de chambre espagnole, pour lui rendre un hommage bien mérité lors du centenaire de sa composition. Notre plus grand remerciement à la famille et aux éditions Falla pour leur autorisation d'enregistrement.

ANIMA DUO

Establecido en 2010, el Dúo ÁniMa lo integran Aniana Jaime Latre y Mariano García, ambos profesores del Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza donde han compartido experiencias con grandes músicos de todo el mundo.

Aniana Jaime Latre recibe una amplia educación en Sariñena, en Madrid y en Holanda de la mano de los pianistas Rosa Mª Kucharski, Carmen Rubio, Anselmo de la Campa y Aquiles delle-Vigne. También recibe consejos de Josep Mª Colom y Claudio Martínez-Mehner. Desde muy joven ha ofrecido recitales como solista y miembro de diversas agrupaciones camerísticas en salas de conciertos de toda Europa obteniendo grandes éxitos e importantes distinciones académicas. Mariano García, uno de los profesores más solicitados de su instrumento y patrocinado por la prestigiosa firma de saxofones Selmer París, ofrece cursos y recitales en toda la geografía española así como en diversas Universidades de EEUU. Ha participado en el festival de Yantai (China), es invitado a festivales en Andorra e Italia y es requerido como jurado en concursos internacionales.

Apasionado por su instrumento, sus gustos

oscilan entre la gran música de cámara de todos los tiempos y la música contemporánea. En su formación como saxofonista recibe impresionantes consejos de Claude Delangle, Vincent David y Phillippe Bracquart y la influencia y motivación de Jean-Denis Michat y Arno Bornkamp.

+info: www.marianogarciasax.com

Recording session:
Auditorio Manuel de Falla

ANIMA DUO

Formed in 2010, the ÁniMa Duet is made up of Aniana Jaime Latre and Mariano García, both professors at the Music Conservatoire of Aragón in Zaragoza, where they have shared experiences with great musicians from all over the world.

Aniana Jaime Latre has received comprehensive training in Sariñena, Madrid and Holland from pianists such as Rosa Mª Kucharski, Carmen Rubio, Anselmo de la Campa and Aquiles delle-Vigne. She also received advice from Josep Mª Colom and Claudio Martínez-Mehner. Since she was very young, she has offered recitals as a soloist and as a member of various chamber music formations in concert halls all over Europe, where she achieved great success and

important academic distinctions.

Mariano García, one of the most demanded professors of his instrument and sponsored by the prestigious Selmer Paris saxophone company, offers courses and recitals all over Spain, as well as in various Universities in the USA. He has participated in the Yantai festival (China), has been invited to festivals in Andorra and Italy and has been invited as a judge in international competitions.

Passionate about his instrument, his tastes fluctuate between great chamber music of all times and contemporary music.

In his training as a saxophonist he has received advice from Claude Delangle, Vincent David and Phillippe Bracquart and the influence and motivation of Jean-Denis Michat and Arno Bornkamp.

+info: www.marianogarciasax.com

Auditorio Manuel de Falla,
Granada (Spain)

ANIMA DUO

Formé en 2010, le Duo ÁniMa est intégré par Aniana Jaime Latre et Mariano García, tous deux professeurs du Conservatoire Supérieur de Musique d'Aragon à Saragosse, où ils ont partagé des expériences avec de grands musiciens du monde entier.

Aniana Jaime Latre suit une ample formation à Sariñena, à Madrid et en Hollande, avec les pianistes Rosa Mª Kucharski, Carmen Rubio, Anselmo de la Campa et Aquiles delle-Vigne. Elle reçoit aussi des conseils de Josep Mª Colom et Claudio Martínez-Mehner. Dès son plus jeune âge, elle donne des récitals en soliste et comme membre de différents ensembles de chambre dans des salles de concerts de toute l'Europe où elle obtient de grands succès et d'importantes distinctions académiques.

Mariano García, l'un des professeurs les plus recherchés de son instrument et sponsorisé par la prestigieuse maison de saxophone Selmer Paris, donne des cours et des récitals à travers toute la géographie espagnole, ainsi qu'à plusieurs universités des États-Unis. Il a participé au festival de Yantai (Chine), il est invité à des festivals en Andorre et en Italie, et est réclamé comme jury à des concours internationaux. Passionné par son instrument, ses goûts oscillent entre la grande musique de chambre de tous les temps et la musique contemporaine.

Au cours de sa formation comme saxophoniste, il reçoit de précieux conseils de Claude Delangle, Vincent David et Phillippe Bracquart, et l'influence et motivation de Jean-Denis Michat et Arno Bornkamp.

+info: www.marianogarciasax.com

SCULPTURES

JEAN FRANCAIX (1912 - 1997)

_1. Tema con variazioni (1974) 8:57

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)

Drei Fantasiestücke Op.73

_2. Zart und mit Ausdruck 3:17
_3. Lebhaft, leicht 3:28
_4. Rasch und mit Feuer 4:14

JOHAN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Sonata N°3, E major, BWV 1016

_5. Adagio 4:26
_6. Allegro 3:02
_7. Adagio ma non tanto 5:29
_8. Allegro 3:54

PAUL HINDEMITH (1895 - 1963)

Sonata op.11 N°4 (1919)

_9. Fantasie 2:56
_10. Thema mit Variationen 3:56
_11. Finale (mit Variationen) 10:12

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

_12 Arabesque N°1 4:13

MANUEL DE FALLA (1876 - 1946)

Siete Canciones Populares (1914)

_13. El paño moruno 1:19
_14. Seguidilla Murciana 1:13
_15. Asturiana 2:39
_16. Jota 3:13
_17. Nana 1:38
_18. Canción 1:05
_19. Polo 1:28

CD Time **70:48**

lbc
CLASSICAL

