

CD-1270 DIGITAL

Claude & Odile Delangle
Historic Saxophone

Historic Saxophone

Repertoire written for and published by Adolphe Sax

DEMERSSEMAN, Jules (1833-1866)

- 1 **Fantaisie sur un thème original** (1860) (*Fuzeau*)
for alto saxophone and piano

SAVARI, Jérôme (1819-1870)

- 2 **Fantaisie sur des motifs du Freischutz** (1855) (*Lemoine*)
for alto saxophone and piano

GENIN, Paul Agricol (1832-1903)

- 3 **Variations sur un thème espagnol**, Op. 15 (1875) (*Billaudot*)
for alto saxophone and piano

DEMERSSEMAN, Jules (1833-1866)

- 4 **Deuxième Solo (Cavatine)** (1866) (*M/s at the Bibliothèque Nationale de France*)
for baritone saxophone and piano

SINGELÉE, Jean-Baptiste (1812-1875)

- 5 **Caprice**, Op. 80 (1862) for soprano saxophone and piano (*Lemoine*)
6 **Fantaisie**, Op. 89 (1863) for soprano saxophone and piano (*Lemoine*)

ARBAN, Joseph (1825-1889)

- 7 **Caprice et variations** (1861) for alto saxophone and piano (*Lemoine*)

5'54

6'13

4'12

3'52

3'34

3'55

6'29

DEMERSSEMAN, Jules (1833-1866)

- 8 **Premier Solo (Andante et boléro)** (1866) (*Lemoine*) **3'40**
for tenor saxophone and piano
-

SINGELÉE, Jean-Baptiste (1812-1875)

- 9 **Concerto**, Op. 57 (1858) for tenor saxophone and piano (*Lemoine*) **5'05**
-

CHIC, Léon (1819-1916)

- 10 **Solo sur la Tyrolienne** (1861) for alto saxophone and piano (*Fuzeau*) **7'12**
-

GENIN, Paul Agricol (1832-1903)

- 11 **Solo de concours du Conservatoire**, Op. 13 (1874) (*Fuzeau*) **5'11**
for alto saxophone and piano
-

SINGELÉE, Jean-Baptiste (1812-1875)

- 12 **Solo de Concert**, Op. 77 (1861) (*M/s at the Bibliothèque Nationale de France*) **2'50**
for baritone saxophone and piano
-

KLOSE, Hyacinthe (1808-1880)

- 13 **Daniel (Fantaisie dramatique d'après E. Depas)** (1869) (*Lemoine*) **4'57**
for alto saxophone and piano
-

Claude Delangle, saxophone

Odile Delangle, piano

Historic Saxophone – Adolphe Sax and his circle

Adolphe Sax – a romantic inventor and entrepreneur of the industrial age

Adolphe Sax (1814-1894) was born in the Belgian town of Dinant. He received his musical training (clarinet and flute) at the Royal School of Music in Brussels while learning the manufacture of instruments from his father Charles-Joseph Sax who was famous for his researches into the horn. Adolphe's first innovations, from 1838, had to do with the bass clarinet. In 1841, however, he showed the first model of the saxophone at the Belgian Industrial Exhibition. Encouraged by this initial success, he established contacts in Paris, notably with François-Antoine Habeneck, conductor of the Paris Opera and of the Société des Concerts du Conservatoire, as well as with Hector Berlioz who was particularly interested in new sonorities and who was a columnist in the powerful *Journal des débats*.

Adolphe Sax settled in Paris in 1843 at a time when military music was facing a crisis because of the lack of homogeneity and precision of the instruments. The young Belgian instrument-maker, who had visited Berlin shortly before, brought back some convincing examples, showing just how right Berlioz was in noting the advances made by the Germanic countries in the manufacture of brass instruments. With a view to perfecting them, Sax went to work on the bugle family, producing a homogeneous family throughout the registers in terms both of timbre and of fingering. He patented the sax-horns in 1843 and the saxtrombas in 1845. The patent of 1846 defining the saxophone, the instrument that made Sax famous, shows just how much the instrument owed to the bass clarinet and the ophicleide.

Besides being a musician, instrument maker, historian (in the space of 40 years, Sax assembled a valuable collection of more than 450 instruments from all countries and periods) and noted acoustical expert, Adolphe Sax was also an incomparable businessman. At the Champs de Mars Fair of 1845 he presented a plan for the reorganization of French military music. His excellent relations with General de Rumigny brought him a monopoly as supplier of instruments to the military bands, a contract he lost in 1848 (his

first business failure) but which he regained in 1854 when he became 'Supplier to the Emperor's Musical Establishment', carrying through his project of reforming the military bands. In 1862, following the establishment of classes for military musicians at the Paris Conservatoire, Sax was for eight years professor of saxophone. From 1847 he was also head of one of the bands at the Paris Opera which gave him reason to produce numerous special instruments for the stage (such as the trumpets in Verdi's *Aïda*).

Sax is included in Berlioz's 'Parnassus' of instrument makers alongside Érard (the piano manufacturer) and Vuillaume (stringed instruments): 'I am obsessed by musical instruments and even more by their makers. France leads the way, unparalleled throughout Europe. Érard, Sax and Vuillaume. All the others are more or less tinsmiths or toy-makers.'

Sax made two further useful additions to his musical empire: a concert hall (where in grand style he received the Arab Emir Abd El-Kader in 1865) and a publishing house. For twenty years Les Éditions Sax published basically all of the works composed for the instruments he invented. He enjoyed the collaboration of numerous musician friends, almost all of whom taught at the Conservatoire, as well as famous instrumentalists of the time who composed variations and fantasias for the saxophone with piano accompaniment. Sax was surrounded by a team that assured the active musical promotion of his products by providing a repertoire that was easy, brilliant and very fashionable, capable of captivating audiences and extending the fame of his instruments beyond military circles. Having gained the support of the Minister for War, Sax needed to seduce fashionable Parisian society. How he achieved this is the focus of the present recording.

Jean-Georges Kastner – an academician who 'discovered' the saxophone

Jean-Georges Kastner (1810–1867) played a particularly central rôle in Adolphe Sax's Parisian career. Kastner was a remarkably erudite person, a composer and theoretician. Among numerous publications we may note his *Traité général d'Instrumentation* (1837) which in many respects paved the way for Berlioz's *Grand traité d'instrumentation*.

tion et d'orchestration modernes published six years later. Kastner wrote about many other new instruments invented at the time, but he praised particularly the nobility and tonal beauty of the saxophone: 'The saxophone is an instrument that is easy to play as long as one keeps in character with its register. This means reserving the rapid passages for the soprano and alto while music that is not overly complicated suits the bass and contrabass saxophones better. This is not to imply that rapid and difficult figures cannot be performed on the latter, for we have heard the inventor of the instrument himself dash off such passages in a miraculous fashion. Rather, we are thinking that it would be better to preserve the character of the low instruments. We can only repeat that the saxophone is called to an elevated future because of its tonal beauty, and we share this opinion with several musical notabilities, among them Messrs. Meyerbeer and Halévy, who heard it at the same time as we ourselves. The instrument can as readily be used as a solo instrument or be incorporated in an orchestra or a military band.'

Kastner also did the instrument a great service by writing the first saxophone tutor, entitled *Méthode complète et raisonnée de saxophone dédiée à Monsieur Ad. Sax*. This was published in 1846, the same year that the patent for the instrument was registered. It is apparent, from the preface, how closely the author had worked with the inventor. Kastner emphasizes that the volume and carrying power of the instrument allow it to play 'an intermediary or concordant rôle between the soft-voiced and the loud instruments so successfully that they do not drown the former while they are not drowned by the latter... The feeling of composers, artists, in short of all competent people, has been unanimous, that the saxophone is one of the most beautiful and most useful instruments in existence.'

Kastner is emphatic that virtuosos should not delay in acquiring an instrument so well suited to exploiting their talent, while strongly supporting the ministerial decision prescribing the saxophone in the military bands. In order to guarantee the trustworthiness of his tutor, he explains that he has drawn on the best of sources, that is, he has produced it in close collaboration with Sax himself: 'It is not merely as the inventor

that we have felt that we should consult Monsieur A.S. for he is even more an artist, he plays his instrument and, as a consequence, he knows all its properties...'

Well aware that the success of the saxophone would depend on its rôle as a vehicle of contemporary repertoire, Kastner added to his tutor a selection of easy pieces based on famous melodies as well as two of his own pieces: the *Variations faciles et brillantes* for alto saxophone, dedicated to Adolphe Sax, and a *Grand Sextet*.

A team in the service of Adolphe Sax the publisher

The Belgian musician **Jean-Baptiste Singelée** (1812-1875) was a fellow student of Adolphe Sax at the Royal College of Music in Brussels. He was a notable violinist as well as a conductor. He showed an interest in the saxophone right from the start of Adolphe Sax's publishing firm in 1858, composing brilliant fantasias, gentle pastorales and concertos for the alto saxophone with equal facility. For a number of years he also composed the competition pieces for the saxophone class at the Conservatoire. He also took an interest in the entire saxophone family, composing, for example, a *Quartet* as well as a *Grand Quatuor concertant*.

Paul Agricol Genin (1832-1903) was born in Avignon. He won first prize for flute at the Paris Conservatoire in 1861. In 1858 he published a tutor for the Boehm flute, and his compositions were largely for this instrument – numerous fantasias on themes by famous composers with piano accompaniment – but from 1879 onwards he also wrote pieces for the saxophone.

Jules Demersseman (1833-1866) was a pupil of the famous flautist Tulou. He won the first prize for the flute at the Paris Conservatoire and enjoyed a successful career as a performer. He wrote prolifically for the flute as well as for Adolphe Sax's various new instruments. Many of his solos for the different models of saxophone were written for the competitions at the Conservatoire.

Jerôme Savari (1819-1870) played in a naval band in the provinces. He returned to Paris in a leading capacity in military music in 1842, shortly before Sax arrived in the capital. He took part in campaigns in Italy and Africa, dying in service in Bayonne.

From 1861 his compositions were published by Sax, notably fantasias for solo saxophone but also ensemble pieces from duos to octets.

Léon Chic (1819-1916) was in charge of music for the Brest division of the navy and he composed a considerable amount of music for military use, made arrangements of orchestral music and wrote numerous popular dances. The *Solo sur la Tyrolienne* performed here was one of the few works of his published by Sax.

Joseph Arban (1825-1889) won first prize for the trumpet in Dauverné's class at the Paris Conservatoire in 1845. He was involved with the development of the cornet into the modern trumpet, and the brilliant ease of his playing brought him great success. He taught the saxhorn to students of military music at the Paris Conservatoire and later directed a new class for the cornet. The firm of Adolphe Sax published his original compositions for piano, cornet and saxophone.

Hyacinthe Klosé (1808-1880), born on Corfu, was a notable clarinet player. He studied under Frédéric Beer at the Conservatoire, succeeding him as professor. He also directed the band of the Tenth Legion of the National Guard and was probably the first person to teach the saxophone at the Military College. He wrote numerous educational works, including tutors for each of the four members of the saxophone family, as well as abundant exercises for the instrument. With Sax he seems only to have published some solos for the saxophone.

Works for 'launching' the saxophone in the Parisian salons

The works recorded here all bear witness to the styles of their specific composers. Paul Agricol Genin's *Fantaisie sur un thème espagnol* for alto saxophone shows that the composer has used his talent for the flute while writing for the new instrument. There is nothing really idiomatic about his writing. With its frequent intervallic leaps, the piece would seem more suited to strings than to the saxophone, while its melodic material recalls the flute. Similarly, the *Fantaisie sur un thème original* for alto saxophone by Jules Demersseman, with its numerous variations that make use of changes of tempo, major and minor keys and an abundance of ornaments, transfers the virtuosic

tours de force of the flute to the saxophone.

The saxophone also needed to prove its ability to leave the military band and to adapt itself to the expectations of the salon. Because of its capacity for being by turns seductive, capricious, impulsive, diverting and bright, the saxophone established itself in bourgeois cultural circles. The favourite repertoire for the saxophone was tinted with the picturesque, if not with exoticism, all served up with brilliance and virtuosity as witnessed by Léon Chic's *Solo sur la Tyrolienne*, Joseph Arban's *Caprice et variations* or Genin's *Fantaisie sur un thème espagnol*.

Contributing to the saxophone's rise on the social ladder was the circumstance that it became a means of spreading hits from the Paris Opera. Typical of such transcriptions is Jérôme Savari's *Fantaisie sur des motifs du Freischütz* published by Adolphe Sax in 1855. Carl Maria von Weber's *Der Freischütz*, with its repertoire of themes at once picturesque, melancholy and passionate, proved an excellent vehicle for this purpose.

The needs of budding saxophone soloists also gave rise to a special genre of composition. This was the 'Solo de concert' composed expressly for competition use and consisting of a sort of mosaic of the instrument's capabilities expressed in the form of difficulties to be overcome and virtuosity to be mastered. The musician was to have the opportunity to show off his agility and rapidity as well as his ability to play with a beautiful tone and with precise intonation and so on. Finally, the sets of variations bear witness to a 'Gradus ad Parnassum' by an instrument which, henceforth, would pass from military pomp to gain entry to the very best society.

Abbreviated and adapted from an essay by Florence Gétreau, Conservateur du Patrimoine, chercheur au CNRS, chargée du département de la musique au Musée National des Arts et Traditions Populaires de Paris. (The original essay can be read in French in this booklet.)

Since obtaining first prizes in saxophone playing (1977) and chamber music (1979) at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris, **Claude Delangle** has enjoyed a distinguished career as an international soloist, combining concerts and recordings with teaching at the highest level. He was soon recognized as a master of the French saxophone in classical and contemporary music, and has contributed to the widening of the instrument's repertoire. He is the dedicatee of numerous works and has given a huge number of first performances. He has become the preferred interpreter of the great classical works for the saxophone, building up the instrument's reputation and helping it to gain a foothold in the output of contemporary composers. Since 1986 he has worked with the Ensemble Intercontemporain at the invitation of Pierre Boulez. He has also collaborated with David Robertson, Peter Eötvös, Kent Nagano, Armin Jordan, Myung-Whun Chung, Lawrence Foster and Leonard Slatkin. As a soloist he has appeared with such orchestras as the French National Orchestra, the Australian Chamber Orchestra, the BBC Symphony Orchestra, the Cologne Radio Symphony Orchestra (WDR), Avanti! (Helsinki), the Radio France, Monte Carlo, Florida, Zagreb, Moscow and Colorado Philharmonic Orchestras and with the Percussions de Strasbourg. Since 1992 he has played with the Berlin Philharmonic Orchestra. He has taught at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris since 1988, developing original teaching methods and welcoming such guests as Edison Denisov and Karlheinz Stockhausen.

The pianist **Odile Catelin-Delangle** was born in Avignon. She has a keen interest in chamber music and has appeared with numerous eminent artists; her repertoire is huge and shows a predilection for music of the twentieth century. She has given premières of works by such composers as Denisov, Taira, Nodaira, Hosokawa and Louvier, and works alongside composers both as a performer and as a teacher at the Ecole Normale de Musique in Paris, where her pupils hail from all Europe, the USA, Canada, Argentina, Chile, Taiwan, China and Japan. Since the 1980s she has travelled the world with her husband, the saxophonist Claude Delangle; their collaboration dates back to their

time as students at the Conservatoire National de Région de Lyon. Odile Delangle has been a prizewinner at the international Maria Canals Competition in Barcelona and at the Geneva International Competition.

Adolphe Sax

(Photograph from the collection of Florence Gétreau)

Das historische Saxophon – Adolphe Sax und sein Kreis

Adolphe Sax – Romantischer Erfinder und Entrepreneur des Industriezeitalters

Adolphe Sax (1814-1894) wurde in der belgischen Stadt Dinant geboren. Seine musikalische Ausbildung erhielt er am Brüsseler Konservatorium (Klarinette und Flöte), zugleich lernte er Instrumentenbau bei seinem Vater Charles-Joseph Sax (1790-1865), der berühmt war für seine Verdienste um das Horn. Adolphests erste Neuerungen (1838) galten der Baßklarinette. 1841 aber präsentierte er auf der belgischen Industrieausstellung das erste Modell eines Saxophons. Durch diesen ersten Erfolg ermutigt, knüpfte er Beziehungen zu Paris, insbesondere zu François-Antoine Habeneck, dem Dirigenten der Pariser Opéra und der Société des Concerts du Conservatoire, wie auch mit Hector Berlioz, der großes Interesse an neuen Klängen hatte und Kolumnist des einflußreichen *Journal des débats* war.

Im Jahr 1843 ließ sich Adolphe Sax in Paris nieder, zu einer Zeit, da die Militärmusik wegen des Mangels an Homogenität und Präzision ihrer Instrumente in einer Krise war. Der junge belgische Instrumentenbauer, der kurz zuvor Berlin besucht hatte, brachte von dort einige überzeugende Beispiele für Berlioz' Hinweis mit, die deutschen Länder seien beim Bau von Blechblasinstrumenten fortschrittlicher.

Sax beschäftigte sich mit Verbesserungen an der Hornfamilie und entwickelte eine in allen Registern homogene Familie sowohl hinsichtlich des Timbres als auch des Fingersatzes. 1843 ließ er die Saxhörner patentieren, 1845 die Saxposaunen. Das Saxophon-Patent aus dem Jahr 1846, das Sax zu einer Gestalt der Geschichte machte, bestätigt, wie viel das Instrument der Baßklarinette und der Ophikleide verdankte.

Abgesehen davon, daß er Musiker, Instrumentenbauer, Historiker (im Laufe von 40 Jahren legte er eine wertvolle Sammlung von über 450 Instrumenten aller Länder und Zeiten an) und ein geschätzter Akustikexperte war, war Adolphe Sax auch ein unvergleichlicher Geschäftsmann. Bei der Champs de Mars-Messe von 1845 legte er einen Plan für die Neuorganisation der französischen Militärmusik vor. Seine exzellenten Beziehungen zu General de Rumigny brachten ihm ein de-facto-Monopol als Instru-

mentenlieferant für die Militärkapellen ein, das er 1848 verlor (sein erster geschäftlicher Mißerfolg), um 1854 wieder zum „Lieferanten des kaiserlichen Musikwesens“ bestellt zu werden und seine Reform der Militärmusik durchzuführen. 1862, nachdem Klassen für Militärmusiker am Pariser Conservatoire etabliert worden waren, wurde Sax für acht Jahre Professor für Saxophon. Ab 1847 war er zudem Leiter des Fanfarenorchesters der Pariser Opéra, was ihn zur Anfertigung zahlreicher Spezialinstrumente für die Bühne veranlaßte (beispielsweise die Trompeten in Verdis *Aïda*).

Sax ist – neben Érard (Klavier) und Vuillaume (Streichinstrumente) – auch in Berlioz' Parnaß der Instrumentenbauer zu finden: „Ich bin besessen von Musikinstrumenten und mehr noch von ihren Herstellern. Frankreich steht an der Spitze und ist in ganz Europa ohnegleichen. Érard, Sax und Vuillaume. Alle anderen sind mehr oder weniger nur Klempner oder Spielzeugbastler.“

Sax fügte seinem musikalischen Imperium zwei weitere nützliche Erweiterungen hinzu: einen Konzertsaal (in dem er 1865 den arabischen Emir Abd El-Kader in großem Stil empfing) und einen Verlag. Für die Dauer von zwanzig Jahren veröffentlichten Les Éditions Sax im Prinzip sämtliche Werke, die für die von ihm erfundenen Instrumente komponiert wurden. Er erfreute sich der Zusammenarbeit mit zahlreichen befreundeten Musikern, von denen fast alle am Conservatoire unterrichteten, und mit den berühmten Instrumentalisten seiner Zeit, die Variationen und Fantasien für Saxophon mit Klavierbegleitung komponierten. Sax war von einem Team umgeben, das eine aktive musikalische Promotion seiner Produkte gewährleistete, indem es ein Repertoire schuf, das leicht, brillant, ausgesprochen modern und fähig war, Hörer in den Bann zu ziehen und den Ruhm seiner Instrumente über die Militärkreise hinaus zu verbreiten. Nachdem er die Unterstützung des Kriegsministers erhalten hatte, mußte Sax die elegante Pariser Gesellschaft verführen. Wie er dies erreichte, will die vorliegende Einspielung zeigen.

Jean-Georges Kastner – Ein Akademiker, der das Saxophon „entdeckte“

Jean-Georges Kastner (1810–1867) spielte eine besonders zentrale Rolle für Adolphe Sax' Pariser Karriere. Kastner war ein überaus gebildeter Komponist und Theoretiker. Unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen sei sein *Traité général d'Instrumentation* (1837) hervorgehoben, der in vielfacher Hinsicht den Boden für Berlioz' sechs Jahre später veröffentlichten *Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes* bereitete. Kastner beschrieb viele neu entwickelte Instrumente seiner Zeit, besonders aber lobte er die Noblesse und die Klangschönheit des Saxophons:

„Das Saxophon ist ein Instrument, das leicht zu spielen ist, solange man den Charakter der Register beachtet. Das heißt, daß man schnelle Passagen für das Sopran- und das Altsaxophon vorbehält, während eine nicht allzu komplizierte Musik dem Baß- und Kontrabasssaxophon besser liegt. Dies soll nicht etwa bedeuten, daß schnelle und schwierige Figuren nicht auf den letzteren ausgeführt werden können, denn wir haben den Erfinder dieser Instrumente selber solche Passagen in wunderbarer Weise spielen hören. Wir denken eher daran, daß es besser wäre, den Charakter der tiefen Instrumente zu bewahren. Wir können nur wiederholen, daß dem Saxophon aufgrund seiner Klangschönheit eine große Zukunft bevorsteht und wir teilen diese Ansicht mit zahlreichen musikalischen Persönlichkeiten, darunter die Herren Meyerbeer und Halévy, die es zur gleichen Zeit wie wir hörten. Das Instrument kann ohne weiteres sowohl soloistisch wie auch als Ensembleinstrument in einem Orchester oder einer Militärkapelle benutzt werden.“

Daneben erwies Kastner dem Instrument dadurch den größten Dienst, daß er die erste Saxophon-Schule schrieb: *Méthode complète et raisonnée de saxophone dédiée à Monsieur Ad. Sax*. Sie wurde 1846 veröffentlicht, im selben Jahr, da das Instrument patentiert wurde. Das Vorwort macht deutlich, wie sehr Autor und Erfinder hier zusammengearbeitet haben. Kastner betont, daß Volumen und Tragkraft dem Instrument erlauben, „eine vermittelnde oder harmonisierende Rolle zwischen den sanften und den lauten Instrumenten zu spielen – mit dem Ergebnis, daß sie die ersten nicht übertönen und von den letzten nicht übertönt werden ... Das Urteil von Komponisten und

Musikern, kurz: aller Fachleute, stimmt darin überein, daß das Saxophon eines der schönsten und nützlichsten Instrumente ist.“

Mit Nachdruck betont Kastner, Virtuosen sollten nicht säumen, sich ein Instrument anzueignen, das ihrem Talent derart würdig wäre, während er zugleich den ministeriellen Beschuß unterstützt, welcher das Saxophon in den Militärkapellen vorschrieb. Um die Verlässlichkeit seiner Schule zu unterstreichen, erklärt er, sich auf die beste aller Quellen gestützt zu haben – in enger Zusammenarbeit mit Sax selber sei sie entstanden: „Nicht nur als den Erfinder fühlten wir uns bemüßigt, Herrn A.S. zu konsultieren, denn mehr noch ist er ein Künstler, er spielt sein Instrument und kennt daher alle seine Eigenarten ...“

Kastner wußte sehr wohl, daß der Erfolg des Saxophons von seiner Rolle als Vehikel zeitgenössischen Repertoires abhing, und so gab er seiner Schule eine Auswahl leichter Stücke nach populären Melodien und auch zwei eigene Stücke bei: die *Variations faciles et brillantes pour saxophone alto en mi b dédiées à Mr. Ad. Sax* und ein *Grand sextuor*.

Ein „Stall“ im Dienste des Verlegers Adolphe Sax

Der belgische Musiker **Jean-Baptiste Singelée** (1812-1875), ein beachtlicher Geiger und Dirigent, war ein Kommilitone von Adolphe Sax am Brüsseler Konservatorium gewesen. Seit der Gründung von Sax' Verlag im Jahr 1858 zeigte er Interesse am Saxophon und komponierte mit gleicher Leichtigkeit brillante Fantasien, sanfte Pastorale und Konzerte für das Altsaxophon. Mehrere Jahre lang komponierte er außerdem die Wettbewerbsstücke für die Saxophonklasse des Conservatoire. Auch widmete er sich den verschiedenen Stimmlagen des Saxophons und komponierte beispielsweise ein *Premier Quatuor* wie auch ein *Grand Quatuor concertant*.

Paul Agricol Genin (1832-1903) wurde in Avignon geboren. 1861 gewann er den Ersten Preis für Flöte am Pariser Conservatoire. 1858 veröffentlichte er eine Schule für die Böhm-Flöte, für die er die meisten seiner Kompositionen schrieb – zahlreiche Fantasien mit Klavierbegleitung über Themen berühmter Komponisten; seit 1879 komponierte er außerdem für das Saxophon.

Jules Demersseman (1833-1866) war ein Schüler des berühmten Flötisten Tulou.

Er gewann den Ersten Preis für Flöte am Pariser Conservatoire und erfreute sich einer erfolgreichen Musikerkarriere. Daneben war er ein fruchtbare Komponist für die Flöte und die verschiedenen neuen Instrumente von Adolphe Sax. Etliche seiner Solostücke für die verschiedenen Saxophonlagen wurden für die Wettbewerbe am Conservatoire komponiert.

Jerôme Savari (1819-1870) spielte (wahrscheinlich Klarinette) in einer Marinakapelle. 1842, kurz bevor Sax in die Hauptstadt kam, kehrte Savari als eine führende Kapazität auf dem Gebiet der Militärmusik nach Paris zurück. Er nahm an Feldzügen in Italien und Afrika teil und fiel 1870 in Bayonne. Ab 1861 wurden seine Kompositionen von Sax veröffentlicht, vor allem Fantasien für Saxophon solo, aber auch Ensemblestücke vom Duo bis zum Oktett.

Léon Chic (1819-1916) war zuständig für die Musik der Marinedivision in Brest, komponierte zahlreiche Stücke für den militärischen Gebrauch, arrangierte Orchestermusik und schrieb viele Volkstänze. Sein hier eingespieltes *Solo sur la Tyrolienne* ist eines der wenigen bei Sax veröffentlichten Werke.

Joseph Arban (1825-1889) gewann 1845 den Ersten Preis für Trompete in Dauvernés Klasse. Er steht stellvertretend für die Entwicklung des Kornetts zur modernen Trompete; die brillante Leichtigkeit seines Spiels verschaffte ihm großen Erfolg. Am Conservatoire lehrte er Militärmusikstudenten das Saxhorn und leitete später eine neue Kornett-Klasse. Adolphe Sax veröffentlichte seine Originalkompositionen für Klavier, Kornett und Saxophon.

Der auf Korfu geborene **Hyacinthe Klosé** (1808-1880) war ein angesehener Klarinettist. Er studierte bei Frédéric Beer am Conservatoire und folgte ihm als Professor nach. Außerdem leitete er die Kapelle der 10. Legion der Nationalgarde und war wahrscheinlich der erste, der das Saxophon an der Militärakademie unterrichtete. Er schrieb zahlreiche pädagogische Werke, u.a. Schulen für jede der vier Lagen des Saxophons wie auch reichlich Übungsstücke für das Instrument. Bei Sax scheinen nur einige Werke für Saxophon solo verlegt zu sein.

Kompositionen zur „Lancierung“ des Saxophon in den Pariser Salons

Die hier eingespielten Werke zeugen alle von der stilistischen Handschrift ihrer jeweiligen Komponisten. Paul Agricol Genins *Fantaisie sur un thème espagnol* für Altsaxophon zeigt, daß der Komponist sein Faible für die Flöte auf das neue Instrument übertragen hat; sein Kompositionsstil zeigt nichts wirklich Idiomatisches. Mit seinen häufigen Intervallsprüngen scheint das Stück mehr für Streicher als für das Saxophon geschrieben zu sein, während sein melodisches Material an die Flöte denken läßt. In ähnlicher Weise überträgt Jules Demerssemans *Fantaisie sur un thème original* für Altsaxophon mit ihren zahlreichen Themenvariationen, die Tempowechsel, Dur- und Molltonarten und eine Fülle von Verzierungen nutzen, die virtuosen *Tours de force* der Flöte auf das Saxophon.

Das neue Saxophon mußte indes auch seine Fähigkeit unter Beweis stellen, die Militärkapelle zu verlassen und sich den Erwartungen des Salons anzupassen. Da es nach Belieben verführerisch, kapriös, impulsiv, amüsant und glänzend klingen konnte, etablierte sich das Saxophon schließlich in den kulturellen Zirkeln des Bürgertums. Das bevorzugte Repertoire für das Saxophon war gewürzt mit pittoresken oder auch exotischen Elementen und wurde mit Brillanz und Virtuosität angerichtet, wie Léon Chics *Solo sur la Tyrolienne*, Joseph Arbans *Caprice et variations* oder Genins *Fantaisie sur un thème espagnol* zeigen.

Den sozialen Aufstieg des Saxophons beflogelte der Umstand, daß es ein geeignetes Medium für die Verbreitung von Hits der Pariser Opéra wurde. Typisch für solche Bearbeitungen ist etwa Jérôme Savaris *Fantaisie sur des motifs du Freischütz*, die 1855 von Adolphe Sax veröffentlicht wurde. Carl Maria von Webers *Der Freischütz* mit seinen gleichermaßen pittoresken, melancholischen und leidenschaftlichen Themen erwies sich als ein exzellentes Vehikel für diesen Zweck.

Die Bedürfnisse der künftigen Saxophonsolisten riefen zudem eine besondere kompositorische Gattung hervor: das „Solo de concert“. Ausdrücklich zur Verwendung bei Wettbewerben komponiert, stellt es mit seinen zu meisternden Schwierigkeiten und den virtuosen Herausforderungen eine Art Mosaik der Fähigkeiten des Instruments dar.

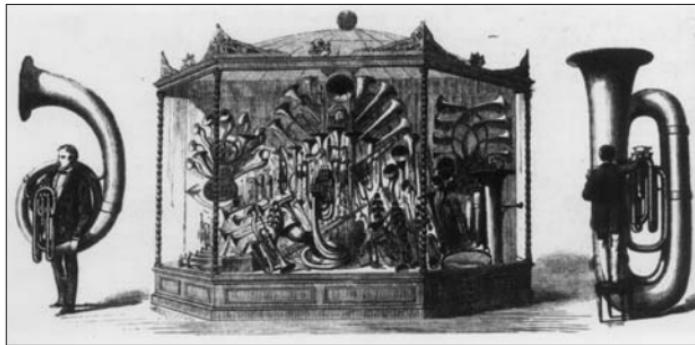
Dem Musiker sollte Gelegenheit gegeben werden, seine Behendigkeit und Schnelligkeit wie auch seine Fähigkeit, mit schönem Ton, präziser Intonation usw. spielen zu können, zu demonstrieren. Zu guter Letzt zeugen die Variationsketten vom *Gradus ad Parnassum* eines Instruments, das fortan den militärischen Pomp hinter sich lassen und Zutritt zur besten Gesellschaft erlangen sollte.

Gekürzte und adaptierte Fassung eines Essays von Florence Gétreau, Conservateur du Patrimoine und Forscherin am CNRS, Leiterin der Musikabteilung am Musée National des Arts et Traditions Populaires de Paris. (Der ungekürzte Essay ist auf Französisch in diesem Booklet enthalten.)

Nach dem brillanten Gewinn des ersten Preises für Saxophon und Kammermusik am Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris hat **Claude Delangle** eine vielbeachtete internationale Solistenkarriere eingeschlagen, die Konzerte und Aufnahmen mit Lehrtätigkeiten auf höchstem Niveau verbindet. Schnell hat er sich einen Namen gemacht als Meister des französischen Saxophons im Bereich der klassischen und zeitgenössischen Musik, deren Repertoire er erweitert hat. Er wurde der bevorzugte Interpret der großen klassischen Saxophonwerke, begründete das wachsende Renommée dieses Instruments und öffnete ihm den Weg zum zeitgenössischen Schaffen. Zahlreiche Werke sind ihm gewidmet, sein Repertoire ist enorm. Seit 1986 hat Pierre Boulez ihn zum Ensemble Intercontemporain eingeladen. Daneben hat er mit David Robertson, Peter Eötvös, Kent Nagano, Armin Jordan, Myung-Whun Chung, Lawrence Foster und Leonard Slatkin zusammengearbeitet. Als Solist ist er mit dem Orchestre National de France, dem Australian Chamber Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra, dem Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester, Avanti! (Helsinki), den Philharmonischen Orchestern von Radio France, Monte Carlo, Florida, Zagreb, Moskau, Colorado und mit den Percussions de Strasbourg aufgetreten. Seit 1992 spielt er mit den Berliner Philharmonikern. Der Professor am Conservatoire National Supérieur de Mu-

sique de Paris (seit 1988) hat in seiner Klasse originelle Lehrmethoden entwickelt; u.a. waren Edison Denissow und Karlheinz Stockhausen hier zu Gast.

Die Pianistin **Odile Catelin-Delangle** wurde in Avignon (Frankreich) geboren. Ihre Vorliebe für Kammermusik bringt sie dazu, mit sehr vielen Partnern zusammen zu musizieren. Ihr Repertoire ist sehr breit gefächert und zeugt von einer Vorliebe für die Musik des 20. Jahrhunderts. Sie war an den Uraufführungen von Werken von Denisov, Taira, Nodaira, Hosokawa, Louvier usw. beteiligt, arbeitet als Interpretin mit Komponisten zusammen und auch als Lehrerin an der Ecole Normale de Musique in Paris, wo sie sich um Studenten aus ganz Europa, aus den USA, Kanada, Argentinien, Chile, Taiwan, China und Japan bemüht. Seit den 80er Jahren bereist sie die ganze Welt zusammen mit ihrem Mann, dem Saxophonisten Claude Delangle. Ihre Zusammenarbeit geht auf ihre gemeinsamen Studienjahre am Conservatoire National de Région von Lyon zurück. Frau Delangle ist Preisträgerin der internationalen Wettbewerbe Maria Canals von Barcelona (Spanien) und von Genf (Schweiz).

The Adolphe Sax pavilion at one of the numerous exhibitions where his various instruments were exhibited.

Sax et ses fans – une communauté d'instrumentistes en campagne

Adolphe Sax : un inventeur romantique et un chef d'entreprise à l'ère industrielle
Né à Dinant, Adolphe Sax (1814-1894) reçoit une formation musicale à l'Ecole royale de musique de Bruxelles (clarinette et flûte traversière) tout en s'initiant à la facture instrumentale dans l'entreprise de son père Charles-Joseph (1790-1865), réputé pour ses recherches sur le cor. Les premières innovations d'Adolphe concernent dès 1838 la clarinette basse et en 1841, à l'Exposition de l'Industrie belge, un premier modèle de saxophone. Fort de ce premier succès, il noue des contacts à Paris notamment avec François-Antoine Habeneck, chef d'orchestre de l'Opéra et de la Société des Concerts du Conservatoire, mais aussi avec Hector Berlioz, compositeur particulièrement réceptif aux recherches de nouvelles sonorités et feuilletoniste au puissant *Journal des débats*.

Sax s'installe à Paris en 1843 à une époque où les musiques militaires connaissent une crise du fait du manque d'homogénéité et de justesse de leurs instruments. Le jeune facteur belge, qui avait fait un voyage à Berlin peu avant, rapporta des pièces à conviction montrant combien Berlioz avait raison de souligner l'avance prise par les pays germaniques dans le domaine des cuivres. Sax s'attaque alors à perfectionner les instruments du type bugle et met au point des familles homogènes dans tous les registres tant du point de vue de leur timbre que de leur doigté, tels les saxhorns (brevet en 1843) et les saxotrombas (1845). Le brevet définissant l'instrument qui l'incarne face à l'histoire, celui du saxophone (1846), montre combien le nouveau venu tient à la fois de la clarinette basse et de l'ophicléide.

Musicien, facteur, historien de la facture (Sax réunit pendant 40 ans une précieuse collection de plus de 450 instruments de tous les pays et de toutes les époques), acousticien chevronné, Sax est aussi un entrepreneur hors pair: il se présente en 1845 au concours du Champs de Mars visant à la réorganisation des musiques militaires. Ses bonnes relations avec le général de Rumigny lui apportent alors un monopole comme fournisseur des musiques militaires, titre qu'il perdra en 1848 (ce qui entraînera sa première faillite) mais qu'il retrouvera en 1854 comme « Fournisseur de la Maison militaire ».

taire de l'Empereur», mettant à exécution son projet de réforme des musiques militaires. En 1862, par suite de la création des classes militaires au Conservatoire de Paris, Sax devient pour huit ans professeur associé pour le saxophone. Depuis 1847, il était par ailleurs chef d'orchestre de la fanfare de l'Opéra, ce qui lui donna l'occasion de produire nombre d'instruments particuliers pour la scène (telles des trompettes pour *Aïda* de Verdi).

Sax figure dans le Parnasse des facteurs décrété par Berlioz, aux côtés d'Érard (facteur de pianos) et de Vuillaume (luthier): « Je suis obsédé d'instruments de musique et plus encore de facteurs. C'est la France qui l'emporte, sans comparaison possible, sur toute l'Europe. Érard, Sax et Vuillaume. Tout le reste tient plus ou moins du genre chaudron, mirliton et pochette ». Cette formulation savoureuse, surgie dans la correspondance du facteur lors de l'Exposition universelle de Londres en 1851, montre son esprit partial mais combien précurseur. Elle illustre en tout cas la présence très remarquée du facteur dans ces temples de la modernité et de l'émulation que furent les expositions industrielles et internationales. L'impressionnante vitrine composée par Sax en 1867 lors de l'Exposition universelle de Paris, la variété de sa production, le caractère soit « inoui » de certains modèles (leur gigantisme en font des objets symboliques et promotionnels), soit hautement raffiné de grands classiques (tel ce saxophone alto guilloché et doré, illustrant le dynamisme de l'entreprise (malgré des faillites réitérées) et l'acharnement du facteur face à l'adversité (les procès incessants de ses concurrents furent d'une mauvaise foi qui émut Berlioz).

Sax ajouta enfin à son sens des affaires deux outils caractéristiques des grandes maisons à l'époque de l'orchestre symphonique et de la diffusion du grand répertoire : une salle de concert (il y reçut en grande pompe l'Emir arabe Abd El-Kader en 1865) et une maison d'édition. Pendant vingt ans (de 1858 à 1878, date de la vente du fonds des 2 375 planches gravées à l'imprimeur J. Kugelman), les éditions Sax publient essentiellement des œuvres composées pour les innovations du facteur, avec le concours d'amis musiciens, presque tous enseignants auprès de lui au Conservatoire et instrumentistes de grand renom, tels Arban, Klosé, Savari, Singelée, Demersseman et Jonas,

qui composent notamment des variations et fantaisies pour saxophone avec accompagnement de piano. On peut dire que si Franz Liszt fut le héraut de la maison Érard, Chopin tenant un rôle équivalent et tout aussi symbolique auprès de la maison Pleyel, Sax eut autour de lui une sorte d'écurie qui assura l'active promotion musicale de sa production en diffusant un répertoire facile, brillant et très à la mode, capable de galvaniser un public et d'étendre la notoriété de l'instrument en dehors des cercles militaires. Après le ministère de la guerre, il fallait séduire le milieu mondain des salons parisiens. C'est ce que cet enregistrement se propose d'illustrer.

Jean-Georges Kastner : un académicien « découvreur » du saxophone

Si le sens des affaires et le réseau de relations de Sax furent rarement mis en défaut (ses catalogues publicitaires sont émaillés de témoignages convaincus des plus grands compositeurs d'œuvres lyriques), Jean-Georges Kastner (1810-1867) a joué un rôle particulièrement central dans la carrière parisienne du facteur. A la fois compositeur, théoricien et musicologue avant la lettre, cet érudit hors du commun mena des enquêtes dignes de l'anthropologie historique sur des sujets aussi divers que *Les danses des morts* (1852), *La harpe d'Eole* (1855), *Les Voix de Paris* (1856), accompagnant ces études de poèmes symphoniques. Il a laissé un *Traité général d'Instrumentation* (1837) qui ouvre la voie à plusieurs égards au célèbre *Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes* publié par Berlioz six ans plus tard. Kastner consacre plusieurs notices aux innovations instrumentales de son temps (la harpe à double mouvement d'Érard, l'ophicléide, le poïkilorgue de Cavaillé-Coll), mais sitôt connu, il se fait l'écho du saxophone dans le supplément de son ouvrage paru en 1844. Il y vante la noblesse et la beauté de son timbre et ses immenses ressources:

« Le saxophone est en général un instrument d'une exécution très facile pourvu qu'on se maintienne dans le caractère de son diapason, c'est-à-dire qu'on peut donner des traits rapides au saxophone soprano et alto mais que pour le saxophone basse et contrebasse il est préférable d'écrire des passages qui ne soient pas trop compliqués ; ceci n'implique pas l'impossibilité de faire sur ces derniers les figures les plus rapides

et les plus difficiles, à preuve que nous avons entendu l'inventeur de l'instrument lui-même s'y escrimer d'une façon merveilleuse, mais encore pensons-nous qu'il vaut mieux leur conserver le caractère des instruments graves. Nous ne pouvons nous lasser de le répéter, le saxophone est appelé à de hautes destinées par la beauté de son timbre, et cette opinion nous est commune avec plusieurs notabilités musicales, entre autres MM. Meyerbeer et Halévy, qui l'ont entendu en même temps que nous. On peut l'employer avec un égal avantage, soit comme solo, soit mêlé à la masse d'un orchestre, ou d'une Musique militaire».

Kastner ne se borne pas à intéresser les apprentis compositeurs au nouvel instrument, il donne l'indispensable outil aux instrumentistes en écrivant la première méthode qui lui est destinée. Cette *Méthode complète et raisonnée de saxophone dédiée à Monsieur Ad. Sax* paraît en 1846, l'année même du dépôt de brevet. On sent, dans l'avant-propos, combien l'auteur a travaillé de manière concertée avec l'inventeur. Il souligne justement que son volume, comme la portée de sa voix, lui permet de jouer «le rôle d'intermédiaire ou de concordant entre les instruments faibles et les instruments forts, si bien qu'il n'écrase point les premiers et ne se laisse point écraser par les seconds. Cet inestimable avantage auquel viennent se joindre un timbre entièrement original d'un éclat et d'une suavité extrêmes, une justesse et une égalité parfaites dans toute son échelle, une grande facilité d'exécution, une agilité prodigieuse, enfin une étendue considérable par rapport à chaque espèce de saxophone et qui embrasse presque en entier le clavier général des sons, puisque l'inventeur, M. Ad. Sax fils, en construit dans une quantité de diapasons différents, depuis le plus grave, jusqu'aux plus aigus, tout cela explique suffisamment l'intérêt qui s'attache à une découverte si brillante et si parfaite dès son origine. Le sentiment des compositeurs, des artistes, bref de tous les hommes compétents a été unanime sur ce point que le saxophone est un des plus beaux et des plus utiles instruments qui existent».

Kastner indique avec beaucoup d'à propos que les virtuoses ne tarderont pas à s'emparer d'un instrument si propre à faire valoir leur talent, tout en insistant sur la décision ministérielle qui prescrit l'adoption du saxophone dans les musiques militaires,

ouvrant « d'une façon aussi grandiose que concluante l'ère prochaine du nouvel instrument ». Pour garantir la fiabilité de sa méthode, il précise qu'il a puisé aux meilleures sources, c'est à dire qu'il l'a élaborée en étroite collaboration avec Sax lui-même : « Ce n'est pas seulement comme inventeur que nous avons cru devoir consulter M. A.S., il est de plus artiste, il joue de son instrument, il en connaît conséquemment toutes les propriétés ; et ses lumières nous ne le dissimulons point, nous ont été d'un grand secours dans cet ouvrage ».

Conscient que le succès du saxophone viendrait de son rôle de véhicule du répertoire à la mode, Kastner ajoute à sa méthode un choix de morceaux faciles tirés des grands airs lyriques et deux œuvres de sa composition : *des Variations faciles et brillantes pour saxophone alto en mi b dédiées à Mr. Ad. Sax* et enfin un *Grand sextuor*.

Une « écurie » au service des éditions musicales d'Adolphe Sax

Jean-Baptiste Singelée (1812-1875)

Musicien belge, ami d'étude de Sax à l'Ecole royale de musique de Bruxelles, il s'est illustré à la fois comme violoniste dans de grands orchestres et comme chef d'orchestre. Il s'intéresse au saxophone dès l'ouverture de la maison d'édition Adolphe Sax en 1858, composant aussi bien des fantaisies brillantes ou pastorales pour saxophone alto, des concertos et régulièrement les solos de concours pour la classe du Conservatoire (1860 à 1865). Il s'intéresse aux différentes tessitures de l'instrument, donnant par exemple, en dehors d'œuvres solistes, le *Premier Quatuor* (1857) et un *Grand quatuor concertant* (1858).

Paul Agricole Genin (1832-1903)

Né en Avignon, il obtient un Premier prix de flûte au Conservatoire de Paris en 1861. Il est membre des orchestres du Théâtre Italien, de la Comédie française, du Casino de Vichy et des Concerts du Châtelet. En 1858, il publie une Tablature du doigté général de la flûte Boehm cylindrique. Ses compositions concernent avant tout la flûte, notam-

ment de nombreuses *Fantaisies* avec accompagnement de piano sur les grands airs du répertoire lyrique (Meyerbeer, Verdi, A. Thomas, Delibes). Il s'intéresse au saxophone alto dès 1879 et publie aussi bien chez Richaud que chez Millereau.

Jules Demersseman (1833-1866)

Elève du célèbre Tulou, il est Premier prix de flûte au Conservatoire en 1845. Virtuose remarqué des concerts Musard à partir de 1856, il est ensuite dirigé par Arban aux concerts des Champs-Elysées et à ceux du Casino. Son talent « très fin, très brillant et très distingué » (Pougin) fut très apprécié, de même que ses compositions prolifiques pour la flûte dans des formations extrêmement diverses. Malgré une carrière très courte, Demersseman est sans doute l'un des compositeurs à avoir le plus écrit pour l'ensemble des nouveaux instruments Sax, que ce soit le trombone, le cor et la trompette à pistons et tubes indépendants. Parmi ses solos pour les différents modèles de saxophones, plusieurs ont été écrits pour les concours du Conservatoire en 1865 et 1866.

Jerôme Savari (1819-1870)

Musicien de la marine (probablement clarinettiste), il rejoint Paris en 1842 peu avant l'installation de Sax dans la capitale. Nommé Chef de musique au 34e de Ligne, il est apprécié comme harmoniste et comme compositeur. Il fait campagne en Italie et en Afrique et meurt en service à Bayonne. Il publie aux éditions Sax dès 1861, notamment des *Fantaisies* pour saxophones solistes, mais aussi pour toutes les formations, du duo à l'octuor.

Léon Chic (1819-1916)

Premier chef de musique des équipages de la flotte de la division de Brest, il a beaucoup composé pour musiques militaires, harmonies et fanfares. Tout le grand répertoire s'y retrouve, des ouvertures d'opéras aux mouvements de symphonies, aux côtés des multiples danses à la mode: Quadrilles, Pas redoublés, Marches, Polkas, Valses, etc. Son *Solo sur la Tyrolienne* exécuté sur ce disque semble l'une des rares œuvres pour l'instrument qu'il édita chez Sax (elle est rééditée vingt ans plus tard chez Goumas).

Joseph Arban (1825-1889)

Premier prix de trompette en 1845 dans la classe de Dauverné, il symbolise l'essor du cornet à pistons qu'il servit avec passion. Son jeu brillant et facile lui assura un succès remarqué aux concerts Musard dont il devint ensuite le chef d'orchestre. Professeur de saxhorn au Conservatoire à partir de 1857 pour les élèves militaires, la classe de cornet à pistons est créée pour lui en 1869 dans ce même établissement. Chez Adolphe Sax, il publie ses œuvres originales pour piano, cornet et saxophone au début des années 1860.

Hyacinthe Klosé (1808-1880)

Né à Corfou, ce clarinettiste de très grand talent est formé par Frédéric Beer au Conservatoire de Paris et lui succède en 1839. Il conserve de son maître sa sonorité et son phrasé. Il est l'un des solistes remarqués de la société des concerts du Conservatoire. Chef de musique de la 10e légion de la Garde nationale, professeur au Gymnase militaire, où il est probablement le premier à enseigner le saxophone, il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages pédagogiques : en 1843, une *Méthode pour l'enseignement de la clarinette à anneaux mobiles et de celle à 13 clefs* ; en 1866, 1877 et 1879, quatre méthodes pour les différentes tessitures de saxophones. On peut y ajouter *Quinze études chantantes pour le saxophone* (1883), des études de mécanisme et des exercices journaliers pour cet instrument. Il a une préférence pour la forme concertante, comme dans *Le désir, fantaisie pour piano et saxophones concertants* sur une mélodie de Schubert d'après E. Depas (1880). Aux éditions A. Sax, il semble n'avoir publié que des *Solos pour saxophone* (1858 et 1865).

Des œuvres pour «lancer» le saxophone dans les salons parisiens

Les œuvres proposées dans cet enregistrement témoignent tout d'abord du langage de chacun des compositeurs. Paul Agricol Genin (*Fantaisie sur un thème espagnol*, pour saxophone alto, op. 15, 1875), flûtiste de métier, a ainsi prêté son talent au nouvel instrument. Son écriture n'a rien de vraiment idiomatique. Avec de fréquents sauts d'intervalles, sa fantaisie évoque en effet plus les cordes que le saxophone tandis que

son mélodisme très marqué rappelle la flûte. De même la *Fantaisie sur un thème original*, pour saxophone alto, 1860, de Jules Demersseman, avec ses multiples variations autour du thème (utilisant tour à tour les changements de tempo, mais aussi les passages du mineur au majeur et l'abondance des ornements) en font une œuvre particulièrement modulante émaillée de passages mordants, transposant à bien des égards pour le saxophone les tours de force virtuoses de la flûte.

Nouveau venu des concerts privés, le saxophone doit d'autre part montrer sa capacité à quitter l'usage militaire et adapter son jeu aux attentes des salons. Parce qu'il peut être tour à tour séducteur, capricieux, primesautier, divertissant et gai, il va trouver sa place dans une culture bourgeoise où la musique devient un indice de partage social. Le répertoire de prédilection du saxophone est alors teinté de pittoresque voire d'exotisme (tels les multiples *Caprices*, le *Solo sur la Tyrolienne* de Léon Chic, le *Caprice et variations* de Joseph Arban, ou la *Fantaisie sur un thème espagnol* de Genin), avec pour atout principal le divertissement brillant et la virtuosité.

Pour assurer son ascension sociale, le saxophone doit aussi servir de véhicule au grands succès de l'Opéra. La *Fantaisie sur des motifs du Freischütz*, Paris, Adolphe Sax, 1855, signée par Jérôme Savari, est caractéristique de ces transfuges. Le *Freischütz* de Carl Maria von Weber, dont la fortune en France remonte à l'année 1824 (trois ans seulement après sa création à Berlin), ne pouvait dans ces conditions qu'être l'œuvre par excellence à offrir au nouvel instrument dans une version de salon renouvelée. Musique suggestive grâce à l'usage hautement expressif de la clarinette et du cor, musique aux échos populaires, cette œuvre offre un répertoire de thèmes à la fois pittoresques, mélancoliques et passionnés qui mettent en valeur les multiples parentés du saxophone avec ces instruments qui se font tour à tour l'écho si romantique de la nature et du drame allemand.

Autre point de passage obligé pour le saxophone soliste: le lien avec la pédagogie et l'apprentissage du professionnalisme. Le « Solo de concert », spécialement écrit pour les concours du Conservatoire, sorte de mosaïque de difficultés surmontées et d'effets de virtuosité maîtrisés, constitue un résumé des possibilités de l'instrument : l'ambitus

doit être couvert jusque dans ses extrêmes ; arpèges, traits et chromatismes doivent démontrer l'agilité du musicien, voire sa vélocité ; notes tenues et filées ouvrent sur la beauté de la sonorité et la justesse de l'intonation ; contrastes entre *staccato* et *legato* confirment la maîtrise de l'articulation ; enfin l'enchaînement des variations atteste d'un « Gradus ad Parnassum », celui d'un instrument qui devra dorénavant passer des fastes militaires aux séductions de la meilleure société.

© Florence Gétreau 2003

Conservateur du Patrimoine, chercheur au CNRS, chargée du département de la musique au Musée National des Arts et Traditions Populaires de Paris.

Après avoir obtenu de brillants Premiers Prix de saxophone (1977) et de musique de chambre (1979) au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, **Claude Delangle** entreprend une carrière remarquée de soliste international, qui allie concerts et enregistrements à un enseignement au plus haut niveau. Il s'impose rapidement comme un maître du saxophone français dans le domaine de la musique classique et contemporaine dont il développe le répertoire. Construisant la notoriété du saxophone, il en devient l'interprète privilégié pour les grandes pièces classiques et ouvre à l'instrument la voie de la création contemporaine. Dédicataire de nombreuses œuvres, son répertoire de créations est vaste. Dès 1986, Pierre Boulez l'invite à l'Ensemble Intercontemporain. Il collabore également avec David Robertson, Peter Eötvös, Kent Nagano, Armin Jordan, Myung-Whun Chung, Lawrence Foster, Leonard Slatkin. Il se produit en soliste entre autres, avec l'Orchestre National de France, l'Australian Chamber Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, l'Orchestre Symphonique de Cologne (WDR), Avanti ! (Helsinki), les Orchestres Philharmoniques de Radio France, Monte Carlo, Floride, Zagreb, Moscou, du Colorado et avec les Percussions de Strasbourg. Il joue depuis 1992 au sein de la Philharmonie de Berlin. Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris depuis 1988, il suscite un travail original dans sa classe où sont intervenus Edison Denisov et Karlheinz Stockhausen.

La pianiste **Odile Catelin-Delangle** est née en Avignon (France). Sa prédilection pour la musique de chambre la conduit à se produire avec de nombreux partenaires. Son répertoire est vaste et montre un goût prononcé pour la musique du vingtième siècle. Elle a réalisé la création d'œuvres de Denisov, Táira, Nodaïra, Hosokawa, Louvier, etc., et accomplit un travail suivi avec des compositeurs en qualité d'interprète mais aussi de pédagogue au sein de sa classe à l'Ecole Normale de Musique de Paris où elle accueille des étudiants issus de toute l'Europe, des USA, du Canada, d'Argentine, du Chili, de Taïwan, de Chine et du Japon. Depuis les années 80 elle sillonne la planète avec son époux, le saxophoniste Claude Delangle. Leur rencontre remonte à leurs débuts communs au Conservatoire National de Région de Lyon. Madame Delangle est lauréate des concours internationaux Maria Canals de Barcelone (Espagne) et de Genève (Suisse).

A beautiful, richly engraved Adolphe Sax saxophone from 1890, in the collections of Musée de la Musique, Paris.

On this CD, Claude Delangle plays an alto saxophone (not the instrument pictured here) from his own collection. It was built around 1900, numbered 1319 and bearing the mark of Adolphe Edouard Sax (1859-1945) ('Adolphe Sax fils / 1er Grand Prix de la Facture instrumentale [Poitiers 1899], Médaille d'Or 1900 [Exposition Universelle de Paris]'). The mouthpiece is the original one made in wood.

Odile Delangle

(Photo: Nicolas Roux-dit-Buisson, © VANDOREN-Paris)

INSTRUMENTARIUM

Soprano saxophone: Selmer S III. Mouthpiece: Vandoren S 15

Alto saxophone: Adolphe Edouard Sax, c. 1900 (see page 29 for further information)

Tenor saxophone: Selmer S III. Mouthpiece: Vandoren T 20

Baritone saxophone: Selmer S II. Mouthpiece: Vandoren B 35

Grand piano: Steinway D. Piano technician: Östen Häggmark

Special thanks to:

Bernard Vandoren, Jean-Paul Gauvin, Patrick Selmer, Yannick Ducasse, Christer Johnsson

Recording data: October 1998 (works for alto saxophone) and October 1999 (works for soprano, tenor and baritone saxophone) at Danderyd Grammar School (Danderyds Gymnasium), Sweden

Balance engineer/Tonmeister: Hans Kipfer (works for alto saxophone); Uli Schneider (other works)

2 Neumann KM 130 and 4 Neumann KM 143 microphones; Studer 961 mixer; Genex GX 8000 MOD recorder;
Stax headphones

Producer: Robert Suff

Digital editing: Jeffrey Ginn

Cover text: © Florence Gétreau 2003

Translations: William Jewson (English); Horst A. Scholz (German)

Front cover design: Daniel Lindh (photo of Claude Delangle: © Philippe Gontier)

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 • Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

e-mail: info@bis.se • Website: www.bis.se

© & ℗ 2003, BIS Records AB, Åkersberga.

Under perioden 2002-2005 erhåller BIS Records AB stöd till sin verksamhet från Statens kulturråd

www.bis.se