

NAXOS

MUSIC FOR FLUTE AND PERCUSSION

PIAZZOLLA • SHANKAR • DEVREESE

Marc Grauwels • Marie-Josée Simard

Music for Flute and Percussion

Piazzolla · Lysight · Wilder · Devreese · Abe · Young · Shankar

After twenty years of making music around the world with Marie-Josée Simard, I keep returning to the idea that the strongest, most sensitive pieces of our repertoire are derived directly from folk-music, and those pieces that have been dedicated to us. This is the motive for our traditional musical journey round the world, starting with Astor Piazzolla and ending with Ravi Shankar.

Astor Piazzolla spent his childhood in New York where his father was a hairdresser. He studied music with a Hungarian composer who lived in the same building and exchanged music lessons for his mother's Italian cooking. In this way he learned music very different from the tango. His parents made him play the bandoneon, although he preferred the harmonica, and often provocatively declared to the press that he hated the tango. What he heard on his return to Argentina, listening to Animal Troilo's orchestra in Mar del Plata was a revelation. Piazzolla was one of the first composers to make this music sound better, according to modern taste. In the early 1950s he broke with the dance tango and went to Paris to study composition with Nadia Boulanger.

The History of the Tango, in its original version for flute and guitar, was dedicated to me by Astor Piazzolla in 1985. The flute and the guitar were, in fact, the two instruments with which the tango originated, used as background music in the brothels of Buenos Aires at the end of the nineteenth century. At the time that the work was written, I remember having had a long conversation with Piazzolla about the possibility of writing this work for flute and percussion (vibraphone and marimba), both of them instruments that Piazzolla loved very much. With his own quintet he recorded with the vibraphonist Gary Burton one of his very best albums. Twenty years later we are honoured to present *The History of the Tango* in its version for flute and percussion, giving life, perhaps, to an old dream of the composer's. *The History of the Tango*, begins with *Bordel 1900*: The first four notes are played by the flute, imitating the whistle of the police, who are evacuating the brothel. The rhythm of this tango is rapid and full of vibrant gaiety.

Café 1930 takes place in another era of the tango. People have ceased to dance to it as in 1900, and have begun to listen to it. Tango has become more musical, and also more romantic. *Night Club 1960* refers to a time of greater international cultural exchange. Brazil and Argentina have Buenos Aires as their cultural centre. Modern tangos and bossa nova are played in the night clubs. In *Concert d'Aujourd'hui* Piazzolla, with traces of Bartók and Stravinsky, brings the tango into the twentieth century.

Michel Lysight is a Belgian-Canadian composer and conductor born in 1958 who teaches at the Brussels Royal Conservatoire. The discovery of such composers as Steve Reich, John Adams, Arvo Pärt and Henrik Mikolaj Górecki, marked a turning-point in his musical development and made him one of the major personalities in New Consonant Music in Belgium. His catalogue lists about fifty works. *Initiation* for flute and marimba consists of two movements. It was commissioned by me for my performance with the Canadian percussionist Marie-Josée Simard. The variations of the first movement have as their base a harmonic succession of seven chords. The tension mounts progressively from one variation to the next through the use of one long ostinato by the marimba, or by the use of a strict canon, calling for great virtuosity from the two players. The second movement uses only the flute in C, while the first movement uses the alto flute, varying as much as possible the sonority of the two movements. An ostinato of seven notes played by marimba opens the second movement, onto which a flute melody is superimposed. These two elements will form the foundation of the subsequent development of the piece, the source of many abrupt modulations. The time signatures are variously in 3, 5, and 7. A common point of the two movements is an extremely expressive melody juxtaposed with an implacable rhythm.

Alec Wilder's music is a unique blend of American musical traditions, among them jazz and the American popular song, and basic "classical" European forms and techniques. Frank Sinatra, an early fan of Wilder's music, persuaded Columbia Records to record some of Wilder's

solo wind works with string orchestra for an album in 1945, Sinatra conducting. The two men became life-long friends and Sinatra recorded many of Wilder's popular songs. In the early 1950s Wilder became increasingly drawn to writing concert music for soloists, including, for example, *Flute and Bongos No. 1*, for chamber ensembles and orchestras. His works are fresh, strong and lyrical.

Frédéric Devreese, born in Amsterdam in 1929, is a Belgian conductor and composer of stage, orchestral, chamber, choral and piano works. He composed four piano concertos, the fourth of which was chosen as the set concerto for the International Queen Elizabeth Competition in 1983. He is most famous, however, for his many memorable film scores, including, for André Delvaux, *l'Homme au Crâne Rasé*, *Un Soir, un Train...*, *Rendez-vous à Bray*, *Belle*, *Benvenuta* and *L'Oeuvre au Noir*. Frédéric Devreese was a conductor for Belgian Radio and Television and has conducted orchestras all over the world. In addition to various recordings for Marco Polo and Naxos, he has recorded an *Anthology of Flemish Music*, which brought his nomination as Cultural Ambassador of Flanders in 1996 and 1997. The delightful little miniature *Butterfly*, originally the music for a television series called *Romance*, has been arranged by Devreese for flute and vibraphone at my request. When he composed *Butterfly* he had just conducted Puccini's *Madama Butterfly*, doubtless an inspiration for the opening of his work.

Keiko Abe has won worldwide recognition with her performances over the past thirty years, particularly as a gifted marimba virtuoso, able to elicit a wealth of nuances from the instrument. She has also won a reputation as a composer and arranger. In 1993 she became the first woman ever to be inducted into the Percussive Arts Society Hall of Fame. *Wind in the Bamboo Grove* is a reflection on her connection to nature, with inspiration also drawn from things she has heard or remembers.

The singer, song-writer and arranger Karen Young is

one of the ground-breaking figures of jazz in Québec, and has never ceased to explore many different musical genres. In 1993 she performed her own musical marathon over five nights in as many concerts, exploring classical music, jazz, world music, country, folk and rock. Her eclecticism and knowledge of many musical styles has permitted her to present works ranging from neo-medieval to modern jazz. Her recent compositions include works for symphony orchestra, medieval ensemble, string ensemble, brass and woodwind groups and vocal ensemble. *Migrating Monarchs* is the first movement of *Ode to Nature*, a triptych of sound sketches inspired by scenes from three seasons. This piece was inspired by a canoe trip on a sunny September day. "We were in the middle of a large lake when I noticed a monarch butterfly meandering in the breeze just above our canoe. Fifty feet later I saw another ... then another. In fact the whole lake was full of solitary travellers floating lazily toward the south." The piece, written in 2004, is dedicated to Marie-Josée Simard and to myself.

Ravi Shankar was born in Benares in 1920. With his father and his brother, he left India in 1930 to settle in Europe, first in Paris. When he returned to India in 1938 he gradually won a name as a performer, with recitals on All-India Radio. Ravi Shankar is a classical sitar performer and in this a traditional purist, but as a composer he has sought to push back boundaries. His association with George Harrison of the Beatles, who studied with him, transformed him from a highly respected classical musician to the hippie idol of Woodstock. Our journey ends with several minutes of pure magic, *The Enchanted Morning*, a work that Ravi Shankar originally wrote for flute and harp and dedicated to Jean-Pierre Rampal. Here East meets West. Based on the *raga todi*, which is an early morning raga, the piece begins slowly and steadily builds up to end with extraordinary virtuosity for both players.

Marc Grauwels

Marc Grauwels

The Belgian virtuoso flautist Marc Grauwels made his orchestral début at the age of nineteen with the Flemish Opera, while continuing study with James Galway and Jean-Pierre Rampal. In 1976 he joined the orchestra of the Théâtre de la Monnaie in Brussels as a piccolo player, leaving in 1978 to take up the position of principal flautist in the Belgian Radio and Television Symphony Orchestra, which he held over the following ten years, while serving in 1986 in the same position in Carlo-Maria Giulini's World Orchestra. In 1987 he embarked fully on a career as a soloist, while teaching at the Brussels Royal Conservatoire for some fifteen years. He is now Professor at the Mons Royal Conservatoire. His eclecticism as an international soloist has inspired some hundred composers from all over the world to write especially for him, including Ennio Morricone, who dedicated to him his *Cantate for Europe*, Astor Piazzolla who wrote for him his *History of the Tango* in 1985, and more recently the Greek composer Yannis Markopoulos, who dedicated his flute concerto to Marc Grauwels, a work heard at the Olympic Games in Athens in 2004. His many recordings include important releases for Naxos.

Marie-Josée Simard

Photo: Michael Slobodian

Marie-Josée Simard enjoys an international reputation as a percussionist. She started the vibraphone at the age of eleven, and studied at the Conservatoire de musique du Québec in Montreal, where in 1979 a unanimous jury verdict made her the first woman to win First Prize for Percussion. She later developed her orchestral timpani and percussion talents in London, under the direction of James Blades and Michael Skinner, eventually specialising in four-drumstick marimba technique in New York with the virtuoso Leigh Howard Stevens. Marie-Josée Simard has been a Yamaha artist since 1991. Her playing has inspired the collaboration of many renowned composers. One of her career highlights was representing Canada in 1992 at the Benefit Gala of the New York Metropolitan Opera. She has performed as a soloist with,

notably, the Montreal Symphony Orchestra, the Toronto Symphony Orchestra, the Vancouver Symphony Orchestra, the Montreal I Musici Ensemble, and the Poznan String Ensemble (Poland). For five years she was the percussionist for the Bradyworks Ensemble, with which she gave over forty concerts across Canada. As a professor of percussion at the Montreal Music Conservatory, Marie-Josée Simard is a regular jury member at the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Canada Council, and the Conseil québécois de la musique.

Musique pour flûte et percussion

Piazzolla • Lysight • Wilder • Devreese • Abe • Young • Shankar

Vingt années de tournées à travers le Monde avec Marie-Josée Simard m'ont conforté dans le sentiment que les morceaux les plus forts et les plus sensibles de notre répertoire sont ceux qui nous sont dédiés et ceux issus du folklore traditionnel. C'est donc avec un réel plaisir que nous vous invitons à un voyage de par le monde de la musique traditionnelle. Ce voyage débute avec Astor Piazzolla et se terminera avec Ravi Shankar.

Astor Piazzolla a passé son enfance à New York où son père était coiffeur, il a étudié la musique avec un compositeur hongrois qui habitait le même immeuble et qui dispensait ses cours au petit Astor en échange des plats cuisinés par Mme Piazzolla mère. C'est donc très loin du tango qu'Astor Piazzolla a appris la musique ! Ses parents l'ont poussé à jouer du bandonéon contre son gré. Il préférait l'harmonica. Il a souvent déclaré à la presse par la suite, avec son goût immodéré de la provocation, qu'il détestait le tango. Quoiqu'il en soit, à son retour en Argentine il aura la révélation du tango en écoutant l'orchestre d'Anibal Troilo de passage à Mar del Plata et, rompant avec son attitude précédente, Piazzolla fut un des premiers compositeurs à donner un second souffle résolument moderne à un style de musique en déclin. Au début des années cinquante il rompt avec le tango à danser et se rend à Paris pour étudier la composition avec Nadia Boulanger.

L'Histoire du Tango, dans sa version originale pour flûte et guitare, m'a été dédiée par Astor Piazzolla en 1985. La flûte et la guitare étaient véritablement les deux instruments qui furent à l'origine du tango, style de musique devenu courant, à l'époque comme musique de fond, dans les bordels de Buenos Aires, à la fin du 19ème siècle. Je me souviens fort bien qu'à cette époque où Piazzolla écrivait cette pièce, le compositeur et moi-même avions déjà envisagé une version de cette oeuvre dans la combinaison flûte et marimba-vibraphone. Piazzolla appréciait tout particulièrement ces deux instruments. Souvenez vous qu'avec son quintette, il avait enregistré un des ses plus célèbres albums en

compagnie du vibraphoniste Gary Burton. C'est donc avec fierté que, vingt années plus tard, nous vous présentons *l'Histoire du Tango* dans sa version pour flûte et percussions en concrétisant, peut-être, un vieux rêve d'Astor Piazzolla.

L'Histoire du Tango débute par *Bordel 1900* : les quatre premières notes sont lancées par la flûte qui imite le sifflet de la police qui vient évacuer l'endroit ... Le rythme du tango est rapide et révèle un caractère fort gai. *Café 1930* se déroule à une autre époque du tango. On cesse de le danser comme en 1900 pour désormais l'écouter. Le tango devient plus musical, plus romantique aussi. *Night Club 1960* fait référence à cette période d'intensification des échanges internationaux. Le Brésil et l'Argentine "se retrouvent" à Buenos Aires. Dans les night clubs, on joue le tango moderne et la bossa nova. Dans *Concert d'aujourd'hui*, la musique de Piazzolla rejoint les concepts de la musique nouvelle. On y retrouve des réminiscences de Bartok, Stravinsky qui annoncent le renouveau musical du 20ème siècle et son modernisme.

Michel Lysight est un compositeur et chef d'orchestre belgo-canadien né en 1958. Il est professeur au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. La découverte de musiciens tels que Reich, Adams, Pärt et Górecki sera essentielle pour l'évolution de son langage personnel et en fera une des figures de proue du courant postmoderne ("Nouvelle Musique Consonante") en Belgique. A son catalogue figurent une cinquantaine d'oeuvres. Constituée de deux mouvements, *Initiation* pour flûte et marimba (2003 - Alain Van Kerckhoven Éditeur, www.avk.org/ncm) a été composée à ma demande pour le duo que je forme avec la percussionniste canadienne Marie-Josée Simard. Les variations du premier mouvement ont pour base une succession harmonique de sept accords. La tension croît progressivement d'une variation à l'autre, que ce soit par l'utilisation d'un long ostinato obsessionnel au marimba, ou par l'utilisation d'une écriture canonique

serrée faisant appel à toute la virtuosité des interprètes. Contrairement au second mouvement qui ne fait appel qu'à la flûte en ut, le premier mouvement demande également une flûte alto afin de varier le plus possible les couleurs au niveau des timbres. Un ostinato de sept notes au marimba ouvre le second mouvement, ostinato auquel se superpose une mélodie exposée à la flûte. Ces deux éléments vont être à la base de tout le développement, celui-ci étant également basé sur des modulations brusques. Les mesures utilisées ici sont exclusivement à trois, cinq et sept temps. Un point commun aux deux mouvements se situe dans une écriture mélodique extrêmement expressive mêlée à une construction rythmique implacable.

La musique d'Alec Wilder est un mélange unique de traditions musicales - entre autres, le jazz et les chansons populaires américaines - et de formes et techniques européennes classiques. Frank Sinatra qui fut un des premiers admirateurs de la musique de Wilder réussit à persuader Columbia Records d'enregistrer certaines des pièces de Wilder pour instrument à vent avec orchestre à cordes, sous la direction de Frank Sinatra lui-même et de les réunir dans un album qui fut publié en 1945. Les deux hommes devinrent des amis à vie et, par la suite, Sinatra enregistra encore de nombreuses chansons populaires de Wilder. Dès 1950, Wilder s'orienta résolument vers l'écriture de pièces de concerts pour solistes (dont *Flute and Bongos no 1* constitue un parfait exemple), aussi pour ensembles et pour orchestres. Ses pièces rayonnent fraîcheur, force et lyrisme.

Frédéric Devreese, né à Amsterdam en 1929, est à la fois chef d'orchestre et compositeur de musiques pour le théâtre, d'œuvres pour orchestre, de musique de chambre, de musique chorale et de concertos pour piano dont le 4ème fut sélectionné comme concerto imposé pour le Concours Reine Elisabeth en 1983. Sans doute est-il aussi le plus connu par ses nombreuses musiques de films : il écrivit pour André Delvaux *l'Homme au Crâne Rasé*, *Un Soir; un Train...*, *Rendez-vous à Bray*, *Belle*, *Benvenuta* et *L'Œuvre au Noir*. Frédéric Devreese fut également chef de l'Orchestre de la Radio

Belge et de divers orchestres un peu partout dans le monde. En plus de nombreux enregistrements pour les firmes de disques Marco Polo et Naxos, Frédéric Devreese a enregistré une *Anthologie de la Musique Flamande* pour laquelle il a reçu le titre d'Ambassadeur Culturel de Flandre en 1996 et en 1997. La délicieuse petite miniature *Butterfly* qui était, à l'origine, la musique d'une série télévisée intitulée *Romance*, a été adaptée par Frédéric Devreese pour flûte et vibraphone à ma demande. Au moment de la composition de *Butterfly*, Frédéric Devreese venait de diriger l'opéra de Puccini *Madame Butterfly* et on reconnaît nettement, dès la première mesure de *Butterfly* de Frédéric Devreese, le thème le plus célèbre de cet opéra.

Keiko Abe a acquis ses lettres de noblesse et une réputation d'envergure internationale après 30 années de carrière. Quiconque l'écoute pour la première fois est surpris par l'énorme richesse de sons et de subtiles nuances qu'il est possible de produire avec un marimba moderne. Ce n'est pas seulement par ses propres compositions et par ses arrangements mais surtout grâce à sa très grande perfection technique comme interprète que le marimba a été reconnu mondialement comme un instrument soliste à part entière. *Wind in the Bamboo Grove* exprime la symbiose profonde qui lie le compositeur à la nature, et qui confère à la pièce une énorme richesse. Keiko Abe puise son inspiration dans des choses qu'elle a entendues et dans ses souvenirs propres.

Pour Karen Young, c'est la curiosité et l'audace qui sont les deux mots qui caractérisent le parcours musical de cette chanteuse auteur-compositeur à la voix exceptionnelle. D'abord connue comme une des figures de proue du jazz au Québec elle n'a cessé de montrer un vif intérêt pour les genres musicaux les plus divers. En 1993, elle s'imposait un véritable marathon musical et présentait, pendant cinq soirs d'affilée, autant de spectacles différents dans ces créneaux respectifs : classique, jazz, musique du monde, country et rock. Son éclectisme et sa connaissance approfondie de plusieurs styles musicaux lui permettent de présenter au public des créations allant du néo-médiéval à un jazz très

moderne. Autres facettes moins connue de Karen Young, la composition de musiques de films et de pièces de théâtres. *Migrating Monarchs* est le thème du premier mouvement de *Ode to Nature*. L'inspiration vint à Karen Young au cours d'une promenade en canot par une belle journée ensoleillée de septembre. Elle était au milieu d'un lac et aperçut un papillon Monarque flottant par une douce brise ... puis un autre ... puis d'autres encore. Ils étaient partout sur le lac et flottaient vers le sud, chacun seul dans son propre voyage. L'oeuvre, écrite en 2004, est dédiée à Marie-Josée Simard et à moi-même.

Ravi Shankar est né à Benares, le 7 avril 1920. Avec le groupe formé par lui-même, son père et son frère, il quitta l'Inde en 1930 pour s'installer en Europe, d'abord à Paris, pour s'imprégner de la culture européenne et lorsqu'il retourna en Inde, en 1938, il se forgea progressivement un nom et une réputation et donna des récitals à la radio indienne All-India. Ravi Shankar est un musicien à deux facettes : artiste classique, voire puriste lorsqu'il est interprète, il pulvérise les limites du

possible aussitôt qu'il entreprend de composer. 1966 fut pour lui une année très importante : c'est à ce moment que George Harrison, du groupe des Beatles, devint son élève. Cette rencontre a catapulté Ravi Shankar au sommet de la célébrité internationale. La culture et la musique indienne ont dès lors véritablement touché l'Occident à telle enseigne que Shankar, acquit le respect, tant des musiciens classiques que des idoles hippies de Woodstock. Notre voyage se termine donc par quelques minutes de magie pure : *The Enchanted Morning* que Shankar avait dédiée initialement à Jean-Pierre Rampal dans une version pour flûte et harpe. Cette pièce est le témoin de cette rencontre remarquable : l'Orient à la rencontre de l'Occident. Basée sur le raga todi, qui est un raga qui chante l'aurore, la pièce commence tout en douceur pour prendre de la force et s'achever dans un tourbillon de haute virtuosité pour les deux interprètes.

Bon voyage !

Texte : Marc Grauwels

**Astor Piazzolla and Marc Grauwels
in Montréal, 1985.**

Music for Flute and Percussion

Marc Grauwels, Flutes
Marie-Josée Simard, Percussion

Astor Piazzolla (1921-1992): The History of the Tango
(dedicated to Marc Grauwels)

1	Bordel 1900 (Flute / Marimba, Congas, Bongos)	4:15
2	Café 1930 (Flute / Marimba, Vibraphone)	7:48
3	Night Club 1960 (Flute / Marimba, Vibraphone)	6:16
4	Concert d'aujourd'hui (Flute / Marimba)	3:03

Michel Lysight (b.1958): Initiation
(dedicated to Marc Grauwels and Marie-Josée Simard)

5	I. Lento (Flute, Alto Flute / Marimba)	5:55
6	II. Allegro (Flute / Marimba)	3:56

Alec Wilder (1907-1980): Flute and Bongos No. 1

7	Freely (Flute, Alto Flute / Bongos, Zarb, Log-Drums)	5:59

Frédéric Devreese (b.1929): Butterfly
(dedicated to Marc Grauwels and Marie-Josée Simard)

8	Andante (Flute / Vibraphone)	2:10

Keiko Abe (b.1937): Wind in the Bamboo Grove

9	Cadenza (Marimba solo)	6:37

Karen Young (b.1951): Ode to Nature
(dedicated to Marc Grauwels and Marie-Josée Simard)

10	Migrating Monarchs (Bass Flute, Alto Flute / Marimba, Vibraphone)	6:41

Ravi Shankar (b.1920): Raga: The Enchanted Morning

11	Freely, senza misura (Flute / Marimba)	13:00

DDD

8.557782

Playing Time
71:47

© & © 2005
Naxos Rights International Ltd.
Booklet notes in English
Notice en français
Made in Canada
www.naxos.com

Most of the pieces on this disc were written for Simard and Grauwels by living composers. Heard here in a version for flute and percussion, *The History of the Tango* was dedicated to Marc Grauwels by Astor Piazzolla in 1985. Frédéric Devreese's delightful little miniature *Butterfly* was originally the music for a television series called *Romance*. Arvo Pärt's *Spiegel im Spiegel* (Mirror in the Mirror), scored in this new version for alto flute and marimba, is an expansive yet serene lullaby. In Ravi Shankar's *The Enchanted Morning*, East meets West. Based on the *raga todī*, the piece begins slowly and steadily builds up to a conclusion of thrilling virtuosity for both players.

MUSIC FOR FLUTE AND PERCUSSION

1-4	Astor PIAZZOLLA (1921-1992):
The History of the Tango (<i>dedicated to Marc Grauwels</i>)	21:22
5-6	Michel LYSIGHT (b. 1958):
Initiation (<i>dedicated to Marc Grauwels and M-J Simard</i>)	9:51
7	Alec WILDER (1907-1980): Flute and Bongos No. 1	5:59
8	Frédéric DEVREESE (b. 1929):
Butterfly (<i>dedicated to Marc Grauwels and M-J Simard</i>)	2:10
9	Keiko ABE (b. 1937): Wind in the Bamboo Grove	6:37
10	Karen YOUNG (b. 1951):
Ode to Nature (<i>dedicated to Marc Grauwels and M-J Simard</i>)	6:41
11	Arvo PÄRT (b. 1935): Spiegel im Spiegel	6:10
12	Ravi SHANKAR (b. 1920): Raga "The Enchanted Morning"	12:58

Marc Grauwels, Flutes • Marie-Josée Simard, Percussion

Réalisé avec l'aide de la Communauté française,
Direction Générale de la Culture, Secteur de la Musique

Marc Grauwels is a laureate of the Axion Classics musical competition of the Dexia Bank

Recorded at L'Eglise St François de Sales, Laval, Québec, Canada, in February 2004
Producer: Joëlle Hanssens • Engineer: Luc Papineau • Booklet notes: Marc Grauwels
Cover photograph by Joëlle Hanssens