

Trio Talweg

Turina, Ravel, Gubitsch
Trios avec piano

Cet enregistrement est un symbole fort pour le Trio Talweg. En faisant la synthèse de nos expériences musicales personnelles, il nous est apparu comme une évidence que nous portions chacun cette irrésistible envie d'étendre notre terrain de jeu, de rassembler toutes ces sources d'inspiration en un seul courant, une entité : celle de notre ensemble. La composition actuelle du Trio avait besoin d'imprimer son identité singulière. Le projet de cet enregistrement a vu le jour à travers trois compositeurs qui nous touchent, intimement reliés par l'esprit du voyage, des folklores croisés, de la gourmandise harmonique et rythmique, de l'explosion des couleurs.

Une commande à un artiste ?

Nous avons toujours été captivés par la création contemporaine, en particulier celle dont la démarche des compositeurs s'inscrit dans un enjeu de fusion stylistique. Ce processus commun est une quête d'un juste équilibre entre l'indiscible et la réalité formelle, une recherche de notre propre identité. C'est un engagement entier et une pensée totale au service de l'expression. Enregistrer la musique vivante grave l'exploration artistique dans le temps.

Tomás Gubitsch est un ami très cher. À travers de nombreuses collaborations, nous avons tissé des liens artistiques forts. Sa pièce

Contra Vientos y Mareas, qu'il a spécialement arrangée pour le Trio et que nous jouons souvent, a été le point de départ de cette nouvelle aventure. Il nous connaît bien et chacun de nous trouve une partie de lui-même dans cette création.

Des courants mêlant tradition et révolution ?

Les bouleversements artistiques du début du XXe siècle sont le berceau d'un contexte particulier dans lequel se côtoient le post-impressionnisme en peinture, le symbolisme en poésie, et la préparation au recul nécessaire avec la tonalité classique. Le choix de ces oeuvres a été pensé par rapport à ces bases ouvertes où les styles antiques, baroques, romantiques et modernes s'influencent. Si le mélange paraît audacieux, il semble montrer que les barrières entre les styles et les époques ne tombent pas, car elles n'ont jamais existé.

Quelle inspiration commune à ces trois compositeurs ?

Certainement le mélange des cultures et des traditions. La musique populaire est bien souvent à la racine de la création pour de nombreux compositeurs. La densité enivrante et souvent orchestrale du *Trio* de Maurice Ravel se nourrit autant du folklore basque que du génie des compositeurs baroques – tels que Rameau ou Couperin –, lui-même maîtrisant avec inspiration et humour un langage synthétisant les goûts italiens et français.

Ravel se trouve au carrefour des nouveaux langages initiés par Schönberg avec son *Pierrot lunaire* ou Stravinsky avec *Le Sacre du printemps*. Il choisit pourtant de rester dans son propre univers en utilisant les ingrédients qui lui sont chers. Dans ce chef-d'œuvre, nous sentons déjà l'élan précurseur de la valse intrépide ou voluptueuse qui deviendra typiquement ravélienne.

Formé à l'école française de composition, Joaquín Turina met en valeur la richesse de la culture espagnole en faisant siennes les couleurs et les harmonies impressionnistes de la musique française du début du XXe siècle. Il illustre dans sa fantaisie *Círculo* le cycle de l'aube immaculée, la puissance du midi et la couleur suave et apaisée du crépuscule.

Tomás Gubitsch, nourri par la tradition de son Argentine natale et riche d'avoir été le guitariste du groupe de rock le plus mythique d'Argentine des années 80 : « Invisible », fut aussi le guitariste d'Astor Piazzolla lors d'une tournée européenne. Il est rapidement devenu un compositeur recherché pour sa connaissance des langages du XXe siècle, l'équilibre élégant de sa musique à l'architecture ciselée, son énergie et son âme vibrante.

Tomás Gubitsch : « *S'il y a quelqu'un qui n'a rien à dire sur une œuvre, c'est bien son compositeur* » disait en substance Glenn Gould. *Imaginez mon embarras lorsque je m'apprête à écrire un texte sur Trois moments, il pourrait être technique :*

il s'agit d'une suite en trois moments, chacun d'eux étant basé sur une danse plus ou moins imaginaire. Le premier un quasi-post-tango, le deuxième la cohabitation d'une Vidala et d'une Chacarera trunca – deux rythmes folkloriques Argentins – et le troisième, un Tango & Roll. Le texte pourrait également se résumer en une phrase : « je l'ai composé pour le Trio Talweg ». Mais le « pour » ne dit pas tout. Il serait avantageusement remplacé par « inspiré par », tant les personnalités musicales de Éric-Maria, Romain et Sébastien ont été présentes à chaque instant de l'écriture ; tant la richesse de leur palette sonore a fait partie de ma pensée musicale. Cependant, si le compositeur n'a rien à dire sur son œuvre, c'est probablement parce que l'œuvre dit déjà tout ce qu'il avait à dire, ou plutôt (dans le meilleur des cas) parce que l'œuvre révèle ce qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire : en l'occurrence, que les trois thèmes principaux finissent par se rencontrer à la mesure 155 du troisième « moment », comme s'ils avaient été conçus a priori dans ce dessein. Dans ce triple contrepoint final ils gardent leurs caractères et leurs intelligibilités, mais ils ne font qu'un, à l'instar des trois personnalités singulières de Sébastien, Éric-Maria et Romain qui, lorsqu'ils jouent ensemble, ne font plus qu'un.

— Trio Talweg

This recording is a meaningful one for Talweg Trio.

In synthesising our personal musical experiences, it became obvious to us that we each held an irresistible urge to extend our playing field, to assemble all our sources of inspiration into one entity, that of our ensemble.

The current makeup of the trio needed to assert its particular identity. This recording project came to life through three composers who have touched us, closely linked by the spirit of adventure, crossing folklore, a hunger for harmony and rhythm and an explosion of colours.

A commission?

We have always been enthralled by contemporary composition, in particular when a composer's approach plays with stylistic fusion.

This joint process is a search for the proper balance between that which is inexpressible and formal reality, a mining of one's own identity. It means total engagement and a comprehensive process in the name of expression. To record living music is to carve artistic exploration into history.

Tomás Gubitsch is a very dear friend. Through numerous collaborations, we have woven strong artistic bonds. His piece, *Contra Vientos y Mareas*, which he specifically arranged for this trio, and which we play often, was the starting point

for this new adventure. He knows us well, and each of us finds a part of himself in this work.

Parts that meld tradition and revolution?

The artistic upheaval of the early 20th century gave rise to a particular situation which mixed and juxtaposed such movements as Post-Impressionism in painting, Symbolism in poetry and the start of an unavoidable distancing from classical tonality.

We chose these works based on these open beginnings, in which ancient, Baroque, Romantic and modern styles influenced one another. This mix may seem audacious, but it would also seem to show that the barriers between styles and eras do not need to fall, as they never existed.

What is the common inspiration for all three composers?

Certainly it is the blending of cultures and traditions. Popular music is often the root of creation for many composers. The intoxicating density and often orchestral opulence of Maurice Ravel's *Trio* is derived as much from Basque folklore as it is from the genius of Baroque composers, such as Rameau or Couperin (who himself mastered a language synthesising Italian and French styles with inventiveness and humour). Ravel found himself at a crossroads of new languages initiated by Schoenberg in his *Pierrot lunaire* or Stravinsky in *The Rite of Spring*.

He nevertheless chose to stay in his own world, using stylistic elements dear to him. In this masterpiece, one can already sense the precursory impulse towards intrepid and sensual waltzes which would later become a Ravel signature.

Educated in the French school of composition, Joaquín Turina brought out the richness of Spanish culture by putting his own twist on the Impressionistic colours and harmonies of French music at the turn of the 20th century. In his fantasy *Círculo*, he paints the cycle of the purity of dawn, the power of noon and the smooth, peaceful colour of dusk.

Tomás Gubitsch's musical voice feeds from the traditions of his native Argentina, enriched by his experience as a guitarist for the most iconic Argentinian rock band of the 80s, Invisible, and for Astor Piazzolla during a European tour. He has quickly become a sought-after composer for his knowledge of 20th-century styles, the elegant balance and delicately crafted architecture of his music, his energy and his vibrant soul.

Tomás Gubitsch: *Glenn Gould would say, essentially, "If ever there is someone who has nothing to say about a work, it must be its composer." Imagine my discomfort attempting to write a text on Trois moments. It could be technical. It is a suite comprised of three moments, each based on a dance which is more or less imaginary: the first a quasi-post-tango, the second a coalition of*

a Vidala and a Chacarera trunca (two Argentinian folk rhythms) and the third a Tango & Roll.

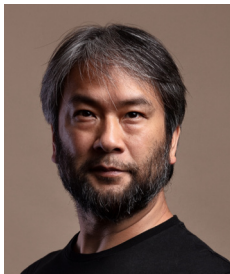
My text could also be summarised in one sentence: 'I composed this piece for Talweg Trio.' But this 'for' does not say everything. It would be better to replace it with 'inspired by,' as the musical personalities of Éric-Maria, Romain and Sébastien have been so important a presence in this piece's creation, the richness of their colour range an integral part of my musical thought. Nonetheless, if the composer has nothing to say of his work, it is probably because the work itself already says everything he had to say, or rather (in the best of cases), because it reveals that which he did not know he had to say: as it happens, the three principal themes end up meeting at measure 155 of the third 'moment,' as if they had been preconceived with this design. In this triple counterpoint, they maintain their character and individual intelligibility, but make up one sound, in the same way that the singular personalities of Sébastien, Éric-Maria and Romain form one unit when they play.

— Trio Talweg

Trio Talweg

Sébastien Surel
violon/violin

Éric-Maria Couturier
violoncelle/cello

Romain Descharmes
piano

Le Trio Talweg s'est forgé une place à part dans le paysage musical français depuis de nombreuses années.

Héritiers de la tradition classique et romantique, Sébastien Surel, Eric-Maria Couturier et Romain Descharmes partagent une insatiable curiosité, un goût de la mise en résonance de leurs sensibilités complémentaires.

À leur répertoire comportant l'essentiel de la musique pour trio avec piano, s'ajoutent des compositeurs venant du jazz, du tango, du rock (comme Tomás Gubitsch) ou de la musique contemporaine (comme Peter Eötvös, Rebecca Saunders, Mikel Urquiza). Ils étendent également leur répertoire par

l'invitation d'artistes qui leurs sont chers, tels Sarah Nemtanu, Vladimir Mendelssohn, Vincent Ségal.

Le lien privilégié qu'ils ont tissé avec le public s'est renforcé lors des nombreuses résidences qu'ils ont animées parfois pour l'ensemble d'une saison, grâce à la confiance d'institutions et salles de spectacles européennes qui leur ont donné carte blanche. Leur complicité fraternelle et l'inlassable remise en question de leur discours musical sont unanimement salués.

Talweg est un terme de topographie d'origine allemande. Composé par les mots « tal » (vallée) et « weg » (chemin), il signifie littéralement « chemin de la vallée ». Il désigne la ligne de confluence, le

rassemblement des courants venus des sommets s'écoulant vers la vallée.

Riche de cette énergie et de son enthousiasme, le Trio Talweg transmet son ardeur à relire avec passion le répertoire romantique et contemporain pour cette formation, tout en créant des passerelles entre les cultures et les styles.

Talweg Trio has carved out a place for itself in the French musical landscape for a number of years. Trained in the Classical and Romantic traditions, Romain Descharmes, Sébastien Surel and Éric-Maria Couturier share an insatiable curiosity and a desire to bring together their complimentary tastes.

In addition to the essential works of classical music for piano trio, their repertoire includes composers from the worlds of jazz, tango, rock (such as Tomás Gubitsch) and contemporary music (Peter Eötvös, Rebecca Saunders, Mikel Urquiza).

They also regularly extend their repertoire when called upon by composers they hold dear, such as Sarah Nemtanu, Vladimir Mendelssohn, and Vincent Ségal.

Their close link to their audience has been forged and reinforced through the numerous residencies in which they have partaken, sometimes for an entire season, thanks to the confidence of institutions and European concert houses that have given them *carte blanche*.

Their brotherly bond and their tireless re-

assessment of their musical discourse have been unanimously praised.

'Talweg' is a topographical term of German origin. Made up of the words *Tal* (valley) and *Weg* (path), it refers to a line of confluence, where currents that flow down from mountain peaks to the valleys beneath converge. Full of this connective energy and enthusiasm, the Trio Talweg transmit their passion for rereading both Romantic and contemporary repertoire for their instrumentation, all while creating bridges between cultures and styles.

Merci **Tomás Gubitsch** de nous avoir offert avec ta musique ces « Moments » de complicité et de bonheur ;

Hannelore Guittet pour ton écoute sensible et précise, ta bienveillance et ton enthousiasme ;

Clothilde Chalot pour ta gestion énergique et inventive ;

Michèle Paradon pour nous avoir ouvert les portes de l'Arsenal de Metz à l'acoustique merveilleuse ;

Florent Cornu pour l'accord du piano ;

Jean-Pierre Pinet pour ton accueil chaleureux ;

Bravo **Rafaël Gubitsch** pour tes images, ton pouvoir d'être si sûrement là sans que l'on te voie !

Merci à nos familles pour leur soutien.

Trio Talweg

Turina, Ravel, Gubitsch

Joaquín Turina (1882-1949)

Círculo, fantaisie pour trio avec piano, opus 91 (1942)

01.	Amanecer : lento	03:35
02.	Mediodía : allegretto quasi-andantino	02:15
03.	Crepúsculo : allegro vivace	04:03

Maurice Ravel (1875-1937)

Trio avec piano en *la* mineur (1915)

04.	Modéré	09:18
05.	Pantoum : assez vif	04:32
06.	Passacaille : très large	07:41
07.	Final : animé	05:33

Tomás Gubitsch (1957)

Trois moments (2017)

08.	(Kind of) Tango	07:12
09.	Vidala / Chacarera trunca	06:36
10.	Tango & Roll	05:07

Total timing: 55:57

Photographer: Maria Mosconi
Translator: Sophie Delphis
Graphic design: Isabelle Servois | ziopod
Piano technician: Florent Cornu

Executive Producer: Clothilde Chalot
Recording producer, sound engineer & editor:
Hannelore Guittet
Recorded at the Arsenal, Metz in December 2017
Label manager: Adélaïde Chataigner

