

Raquete Magalhães
& Marie-Josèphe Jude

Flute Transcriptions
Ravel, Schumann, Debussy

A partir du XIXe siècle, la transcription est devenue un art de vivre pour les compositeurs, pianistes et interprètes et eut souvent un rôle de diffusion de la musique : les familles bourgeoises faisaient venir un pianiste dans leur salon, afin de faire entendre à leurs proches et amis une réduction de la dernière symphonie ou opéra du moment. Franz Liszt est la référence incontournable de l'art de la transcription. Ses transcriptions sont devenues des œuvres de concert à part entière. À contrario, Maurice Ravel s'adonnera à l'orchestration d'œuvres pianistiques fameuses (tels les *Tableaux d'une exposition* de Modeste Moussorgski) et de son propre répertoire pour piano. Unaniment considéré comme le « plus grand orchestrateur français », ses transcriptions sont devenues emblématiques pour le répertoire symphonique.

Pour notre enregistrement, qui enlace des pages du romantisme allemand et du symbolisme français, la transcription nous est apparue comme un truchement fécond, et mieux encore : comme l'adaptation qui respecte les tessitures, la couleur du timbre des instruments originaux, tout en préservant la « nature » du texte musical de chaque compositeur.

Les *Trois Romances op. 94* de Robert Schumann ont été composées pour hautbois et piano en 1849 mais furent publiées sous le titre *Drei Romanzen für Hoboe, ad libitum Violine oder Clarinette: mit Begleitung des Pianoforte* (Bonn, N. Simrock, 1851). Déchiffrées le 27 décembre 1849 à Dresde par le violoniste

Franz Schubert et jouées le 2 novembre 1850 à Düsseldorf par le hautboïste Friedrich Rogier, elles ne furent créées publiquement qu'en janvier 1863 au Gewandhaus de Leipzig avec Emilius Lund au hautbois et Carl Reinecke au piano. Nous présentons ici l'adaptation pour flûte et piano réalisée par Jean-Pierre Rampal, qui l'a enregistrée avec Robert Veyron-Lacroix en 1960.

La *Sonate en la mineur pour violon et piano n°1 op. 105* de Robert Schumann date de 1851. En trois mouvements, elle privilégie le grave de l'instrument : un défi à relever pour la flûte. D'une beauté singulière, elle se caractérise par un lyrisme envoûtant aux deux instruments, avec des thèmes canoniques. Le mouvement final s'inspire de la légèreté du thème du *Second Trio pour piano et cordes* de Felix Mendelssohn.

Le *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Claude Debussy, composé entre 1892 et 1894, est une œuvre qui signe la nouvelle ère de la musique française. Ce faisant, elle signe la rupture avec l'école romantique allemande. Hommage à la poésie de Stéphane Mallarmé, ce poème orchestral sublime la flûte tout en révolutionnant en douceur la manière de composer pour l'orchestre symphonique. Ainsi que dans le bref et délicat *Orpheus* de Franz Liszt, la durée limitée et l'orchestre réduit aux harmonies colorées rompent avec l'héritage beethovénien. Cette œuvre marquera à jamais les esprits. Nous présentons ici la transcription pour flûte et piano de Gustave Samazeuilh.

Trois ans plus tard, en 1897, le jeune Maurice Ravel composa sa première *Sonate pour violon et piano* (op. posthume). Conçue comme un « poème » en un seul mouvement, elle s'inscrit dans la suite immédiate du *Prélude à l'après-midi d'un faune* de son aîné. Riche en harmonies colorées et chatoyantes, cette sonate – écartée du circuit éditorial par son auteur – annonce déjà par son atmosphère énigmatique le ballet *Daphnis et Chloé*, chef-d'œuvre de Maurice Ravel. Cette poétique sonate posthume se « traduit » de manière naturelle à la flûte et au piano.

Claude Debussy composa la *Sonate en sol mineur pour violon et piano* en 1917. Elle devait faire partie d'un ensemble de six sonates pour divers instruments dans l'esprit des maîtres français du XVIIIe siècle ; bouleversant projet de celui qui signe dorénavant « Claude de France », affaibli par son cancer, de plus en plus germanophobe et meurtri par la guerre. Tout en imposant des formations précises, cette sonate s'inscrit dans la tradition du « concert français » à la manière de François Couperin, accessible par diverses formations instrumentales.

Cette dernière œuvre de Claude Debussy conclut l'arc-en-ciel des pièces qui nous passionnent et pour lesquelles (après celle de la *Sonate pour violon et piano* de Robert Schumann) nous faisons découvrir notre propre adaptation.

— Raquela Magalhães et Marie-Josèphe Jude

Starting in the 19th century, transcription became a way of life for composers, pianists and performers, often playing a role in spreading music as middle-class families invited pianists into their drawing rooms to play a reduction of the latest symphony or opera for their relatives and friends. Franz Liszt is the inescapable reference point for the art of transcription, and his creations have become concert works in their own right. Conversely, Maurice Ravel set himself to orchestrating famous piano works by other composers (such as Modest Mussorgsky's *Pictures at an Exhibition*) as well as his own repertoire. Unanimously considered 'the greatest French orchestrator,' his transcriptions have become keystones of symphonic repertoire.

For our recording, which intertwines German Romanticism and French Symbolism, transcription seemed like a rich vector, and more than that: an adaptation that takes into account tessitura and the colour of the original instruments' timbre, all while preserving the particular nature of each composer's musical text.

Robert Schumann's *Three Romances Op. 94*, were composed for oboe and piano in 1849 but were published as *Drei Romanzen für Hoboe, ad libitum Violine oder Clarinette: mit Begleitung des Pianoforte* (Bonn, N. Simrock) in 1851. Read on 27 December 1849 in Dresden by the violinist Franz (François) Schubert and played on 2 November 1850 in Düsseldorf by the oboist Friedrich Rogier, the pieces were

not publicly premiered until January 1863 at the Gewandhaus in Leipzig with Emilius Lund on oboe and Carl Reinecke on piano. In this recording, we perform the adaptation for flute and piano by Jean-Pierre Rampal, who recorded it with Robert Veyron-Lacroix in 1960.

Schumann's three-movement *Violin Sonata No. 1 in A minor Op. 105*, was composed in 1851. It emphasises the lower register of the instrument, which is a particular challenge on the flute. Singularly beautiful, its predominant feature is captivating lyricism in both instruments, with canonical themes. The final movement is inspired by the lightness of the theme in Felix Mendelssohn's *Piano Trio No. 2 Op. 66*.

Claude Debussy's *Prélude à l'après-midi d'un faune*, composed between 1892 and 1894, ushered in a new era of French music, heralding its break from the German Romantic school. An homage to the poetry of Stéphane Mallarmé, this orchestral poem exalts the flute as it softly revolutionises methods of symphonic composition. Much like Franz Liszt's brief, delicate *Orpheus*, the piece's short length and reduced orchestra with colourful harmonies split away from Beethoven's heritage, making its indelible mark on audiences' psyches. Here, we perform Gustave Samazeuilh's transcription for flute and piano.

Three years later, in 1897, the young Maurice Ravel composed his *Violin Sonata No. 1*, published posthumously. Conceived as

a 'poem' in one movement, it is a direct heir to *Prélude à l'après-midi d'un faune*. Rich in colourful and shimmering harmonies, this sonata – which the composer kept away from publishers – offers, through its enigmatic atmosphere, a glimpse into a later masterpiece, the ballet *Daphnis et Chloé*. This poetic sonata 'translates' very naturally to flute and piano.

Claude Debussy composed his Sonata for violin and piano in 1917. It was meant to be part of a group of six sonatas for different instruments in the spirit of 18th-century French masters, a staggering project from the cancer-wracked composer who signed his works 'Claude de France' in response to World War I, as he grew increasingly repulsed by German culture. While it proscribes a specific instrumentation, this sonata is also part of the 'concert français' tradition in the style of François Couperin and is amenable to different instrumental formations.

This last work by Claude Debussy closes off the panorama of pieces that have gripped us and of which we offer our own adaptations, after that of Schumann's *Violin Sonata*.

— Raqule Magalhães et Marie-Josèphe Jude

Raquete Magalhães

flûte | flute

Originaire du Brésil et élève de Celso Woltzenlogel, Raquete Magalhães est sélectionnée et reçoit une bourse du gouvernement français pour étudier avec les plus grands maîtres de la flûte en France : Alain Marion, Sophie Cherrier, Philippe Bernold et Philippe Pierlot aux

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et de Lyon.

Chambriste, elle se produit dans de nombreux pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine. Elle s'est également produite comme soliste aux côtés de l'Orchestre national de Lyon, l'Orchestre des Pays de Savoie, l'Orchestre des lauréats du Conservatoire de Paris, l'Orchestre philharmonique de Shanghai, l'Orchestre symphonique brésilien et l'Orquesta Sinfónica de Galicia. Elle a été Flûte solo de l'Orchestre philharmonique de Shanghai et collabore régulièrement avec différents orchestres en Europe.

Raquete Magalhães est lauréate des Concours internationaux Maria Canals de Barcelone, des Jeunesses musicales de Bucarest et de cinq premiers Prix à des concours nationaux au Brésil. Sa passion pour la transmission de son art fait d'elle une pédagogue reconnue. Titulaire du Certificat d'aptitude, elle enseigne aux Conservatoires de Fontenay-sous-Bois et de Puteaux.

Son disque *Patchwork* – enregistré en 2016 avec la pianiste Sanja Bizjak chez Evidence Classics – a reçu un véritable succès d'estime en France (5 de Diapason, 4**** de Classique HD) et en Allemagne (4**** de Fono

Forum, article enthousiaste de Crescendo...). Raquele Magalhães a également enregistré *Brumes d'Enfances* en 2013 avec le chœur Accentus pour le label Naïve. Cet enregistrement a reçu 5 de Diapason et *ffff* de Télérama.

Originally from Brazil and a student of Celso Woltzenlogel, Raquele Magalhães was selected to receive a grant from the French government to study with the greatest masters of flute in France: Alain Marion, Sophie Cherrier, Philippe Bernold and Philippe Pierlot at both the Paris and Lyon Conservatories.

As a chamber musician, she has performed in numerous countries in Europe, Asia and South America. She has also performed as a soloist with the Orchestre national de Lyon, the Orchestre des Pays de Savoie, the Orchestre des lauréats du Conservatoire de Paris, the Shanghai Philharmonic Orchestra, the Brazilian Symphony Orchestra and the Orquesta Sinfónica of Galicia. She has been flute soloist with the Shanghai Philharmonic Orchestra and regularly collaborates with various orchestras in Europe.

Raquele Magalhães is a winner of such competitions as the Maria Canals in Barcelona, the Jeunesses Musicales in Bucharest and national competitions in Brazil, where she

has won five first prizes. Her passion for sharing her art form has made her a noted teacher. She holds a 'Certificat d'aptitude' and teaches at the Conservatories of Fontenay-sous-Bois and Puteaux.

Her album *Patchwork*, recorded in 2016 with the pianist Sanja Bizjak for Evidence Classics, received great praise in France and Germany (a 5 from Diapason, 4 stars from Classique HD, 4 stars from Fono Forum and a positive review from Crescendo). Raquele Magalhaes also recorded *Brumes d'Enfances* in 2013 with the chorus Accentus on the label Naïve, which received a 5 from Diapason and a *ffff* from Télérama.

Marie-Josèphe Jude

piano

Née d'un père français et d'une mère sino-vietnamienne, c'est au Conservatoire de Nice que Marie-Josèphe Jude commence ses études musicales. Elle y reçoit une double formation, poursuivant parallèlement un cursus en piano et en harpe. Artiste précoce, elle entre dès l'âge de 13 ans au Conservatoire national supérieur de musique

et de danse de Lyon en harpe (classe d'Elisabeth Fontan-Binoche) et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en piano dans la classe d'Aldo Ciccolini. Après avoir obtenu ses premiers prix de piano et de musique de chambre, elle se rend à Londres pour se perfectionner auprès de Maria Curcio-Diamand, disciple d'Artur Schnabel. Elle décide alors de se consacrer exclusivement au piano ; elle sera lauréate du Concours international Clara Haskil de Vevey en 1989 et Victoire de la Musique en 1995.

Chambriste confirmée, Marie-Josèphe Jude a formé durant de nombreuses années un duo avec Laurent Korcia et retrouve régulièrement Henri Demarquette, Xavier Phillips, Jean-Marc Phillips, Marc Coppey, Philippe Graffin, Gary Hoffman, Stéphanie-Marie Degand, Mireille Delunsch, Jean-François Heisser, Claire Désert et Michel Béroff. Elle a participé à de nombreux spectacles de ballets, partageant la scène avec son frère Charles Jude, danseur étoile et directeur du ballet de Bordeaux.

Marie-Josèphe Jude consacre aussi une grande partie de son activité à l'enseignement : après avoir été professeure au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, elle enseigne depuis 2016 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Par ailleurs, elle a fait partie du

jury du Concours Long-Thibaud-Crespin (novembre 2019) qui l'a chargée tout au long de la saison 2018/2019 de sélectionner les futurs candidats dans le monde entier. Elle a été nommée présidente et directrice artistique de l'Académie internationale d'Été de Nice en octobre 2017.

The daughter of a French man and a Chinese-Vietnamese woman, Marie-Josèphe Jude began her musical studies at the Conservatoire de Nice. There, she pursued a double concentration in both piano and harp. A precocious artist, she entered the Lyon Conservatory at thirteen as a harpist (in the studio of Elisabeth Fontan-Binoche) and the Paris Conservatory as a pianist (in the studio of Aldo Ciccolini). After receiving first prizes in piano and chamber music, she did her post-graduate work in London with Maria Curcio-Diamond, a disciple of Arthur Schnabel. She subsequently shifted her focus exclusively to piano, winning prizes at the 1989 Concours international Clara Haskil in Vevey and the 1995 Victoire de la Musique.

An established chamber musician, Marie-Josèphe Jude made up a duo with Laurent Korcia for many years and regularly collaborates with Henri Demarquette, Xavier Phillips, Jean-Marc Phillips, Marc Coppey, Philippe Graffin,

Gary Hoffman, Stéphanie-Marie Degand and Mireille Delunsch. Jean-François Heisser, Claire Désert and Michel Béroff...

Finally, she has also taken part in numerous ballet performances, sharing the stage with her brother Charles Jude, a 'danseur étoile' and the director of the Bordeaux National Ballet. Marie-Josèphe Jude also focuses a large portion of her time to teaching: after being a professor at the Lyon Conservatory, she has been teaching at the Paris Conservatory since 2016. In addition, she has been a member of the jury for the Concours Long-Thibaud-Crespin (November 2019), for which she selected future candidates internationally throughout the 2018/2019 season. She was appointed president and artistic director of the Académie internationale d'Été de Nice in October 2017.

À la mémoire d'Alain Marion

Remerciements

Clothilde Chalot, Hannelore Guittet, les équipes de NoMadMusic, Alice Ragon, François Lubrano, Caroline Martin, Association *À fleur de notes*, nos familles, Celso Woltzenlogel, Monsieur Scotto, M. et Mme Delgay-Troïse, Brigitte François Sappey.

Crédit

Sonate Posthume, Maurice Ravel
© Ed. Salabert

Raquete Magalhães, flûte & Marie-Josèphe Jude, piano

Flute Transcriptions

01 **Maurice Ravel** *Sonate Posthume* 15:52
Transcription Raquete Magalhães

Robert Schumann *Sonate op.105, 121*
Transcription Raquete Magalhães

02 Mit Leidenschaftlichem Ausdruck 07:27

03 Allegretto 03:58

04 Lebhaft 05:11

Robert Schumann *Trois Romances op.94*
Transcription Jean-Pierre Rampal

05 Nicht schnell (Moderato) 03:43

06 Einfach, innig (Semplice, affettuoso) 03:54

07 Nicht schell (Moderato) 04:36

08 **Claude Debussy** *Prélude à l'après-midi d'un faune* 09:36
Transcription Gustave Samazeuilh

Claude Debussy *Sonate n°3*
Transcription Raquete Magalhães et Marie-Josèphe Jude

09 Allegro vivo 04:58

10 Intermède. Fantasque et léger 04:24

11 Finale. Très animé 04:41

Total timing 68:20

Executive Producer: **Clothilde Chalot**
Recording producer, sound engineer &
editor: **Alice Ragon**
Recorded in June 2019 at **Studio Riffx**,
Boulogne-Billancourt

Label manager: **Adélaïde Chataigner**
Photographer: **Jean-François Mariotti**
Corrector: **Danièle Chalot**
Translator: **Sophie Delphis**
Graphic design: **Isabelle Servois**

