

Inspired by the novel
**Hungarian
Dances**
by Jessica Duchen

Hungarian Dances

Dances hongroises

Philippe Graffin violin
Claire Désert piano

onyx

HUNGARIAN DANCES

A recital inspired by the novel *Hungarian Dances* by Jessica Duchen

'The bow gives the fiddle its voice, the fingers of the left hand shape the words of its song... It's not only the notes, but the space, the motion between them, that tunnels into the subconscious and stabs through the heart.' (*Hungarian Dances*)

I have known Jessica's passion for the violin for a long time and, reading *Hungarian Dances*, I could sense her affinity for the instrument and those who play it. This programme is directly inspired by Jessica's novel. Some of the works are mentioned in it, like the Bartók Duos and Monti's *Csárdás*; others refer to a character in the book; for instance, Kreisler has a cameo appearance. But my intention is not to present only the 'music of the book', but to suggest a voyage through its atmosphere of Hungarian-inspired violin music and the emotions it generates.

Marc Duplessis and his Suite *Dans l'ombre des forêts* are of course fictitious, but that title is a quote from a letter from Debussy to his friend the violinist Arthur Hartmann, describing the playing of Radisz, a Hungarian Gypsy fiddler who 'loves music better than most of us'. Therefore Debussy and Hartmann deserve inclusion here as 'honorary' Hungarians. And Ravel's use of the luthéal as an accompaniment for *Tzigane*, with all its different resources and colours, inspired our version of Hubay's *Hejre Kati*, employing contrasting sounds through various episodes.

Last but not least, I would like to thank Tom Eisner, Jessica's husband, for playing the Bartók duos with me; Hebe Mensinga and Szymon Marciniak; and my friend Claire Désert, who always plays even the simplest 'oom-pa' with as much care and love as her most challenging piano concertos. I owe this recording to her.

Philippe Graffin

This recording is gratefully dedicated to the memory of Josef Gingold, whose beautiful playing is still a constant inspiration.

DANSES HONGROISES

Un récital inspiré du roman *Hungarian Dances* de Jessica Duchon

“L’archet donne sa voix au violon, les doigts de la main gauche dessinent la forme des mots de ses chansons... Ce ne sont pas seulement les notes, mais aussi l’espace, le mouvement entre elles, qui se fraient un chemin dans le subconscient et nous frappent au cœur.” (*Hungarian Dances*)

Il y a longtemps que je connais la passion de Jessica pour le violon et, en lisant *Hungarian Dances*, j’ai pu ressentir son affinité avec l’instrument et ceux qui en jouent. Ce programme est directement inspiré par le roman de Jessica. Une partie des pièces sont mentionnées dans son livre, comme les Duos de Bartók ou le *Csárdás* de Monti ; d’autres font référence à un personnage du livre, comme par exemple Fritz Kreisler, qui y apparaît furtivement. Cependant, mon intention n’est pas de présenter seulement ici “la musique du livre”, comme l’on retrouve celle d’un film, mais de suggérer un voyage à travers l’atmosphère musicale dont le livre est imprégné.

Marc Duplessis et sa Suite *Dans l’ombre des forêts* sont, bien sûr, pure fiction, mais ce titre est une citation d’une lettre de Debussy à son ami le violoniste Arthur Hartmann, décrivant la manière de jouer de Radisz, un violoniste tzigane de Hongrie, qui “aime la musique mieux que bon nombre d’entre nous”. C’est pourquoi Debussy et Hartmann apparaissent ici en qualité de Hongrois honoraires... C’est l’utilisation par Ravel du luthéal pour accompagner son célèbre *Tzigane*, avec toutes ses différentes ressources et couleurs, qui a inspiré notre version de *Hejre Kati* de Hubay, utilisant les différents registres de cet instrument à tour de rôle.

Enfin, *last but not least*, j’aimerais remercier Tom Eisner, le mari de Jessica, pour avoir joué avec moi les Duos de Bartók ; Hebe Mensinga et Szymon Marciniak ; et mon amie Claire Désert, qui joue toujours le plus simple “oom-pa” avec autant d’attention et d’amour que les plus riches concertos pour piano de son répertoire. Je lui dois cet enregistrement.

Philippe Graffin

Cet enregistrement est dédié avec reconnaissance à la mémoire de Josef Gingold, dont le jeu ravissant reste une inspiration perpétuelle.

1	ERNŐ DOHNÁNYI (1877–1960) Andante rubato alla zingaresca from Rurulia Hungarica op.32c	6.12
2	FRITZ KREISLER (1875–1962) Marche miniature viennoise	3.15
3	VITTORIO MONTI (1868–1922) Csárdás	4.39
4	JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Hungarian Dance no.2 in D minor (arr. Joachim)	3.07
5	FRANZ VON VECSEY (1893–1935) Valse triste	2.46
6	FRANZ LISZT (1811–1886) Mephisto Waltz no.1 S514 for solo violin (arr. Milstein)	6.51
7	Romance oubliée S132	3.58
8	JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Hungarian Dance no.6 in B flat major (arr. Joachim)	3.32
9	JENŐ HUBAY (1858–1937) Hejre Kati from Scènes de la Csárda, op.32 no.4	6.03
	BÉLA BARTÓK (1881–1945) Romanian Folk Dances Sz56 (arr. Székely)	
10	No.1 Stick Dance	1.27
11	No.2 Sash Dance	0.33
12	No.3 In One Spot	1.11
13	No.4 Horn Dance	1.30
14	No.5 Romanian Polka	0.30
15	No.6 Fast Dance	0.54

16	IOAN SCARLATESCU (1872–1922) Bagatelle	2.51
17	CLAUDE DEBUSSY (1862–1918) La plus que lente (arr. Leon Roques)	4.30
18	JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Hungarian Dance no.9 in E minor (arr. Joachim)	2.32
19	JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Hymne zur Verherrlichung des großen Joachim (Hymn in honour of the Great Joachim) Hebe Mensinga <i>violin II</i> , Szymon Marciniak <i>double bass</i>	3.07
	BÉLA BARTÓK (1881–1945) Duos for two violins Sz98	
20	No.26 Teasing Song	0.18
21	No.28 Sorrow	2.18
22	No.32 Song from Máramaros	0.36
23	No.42 Arabian Song	1.22
24	No.43 Pizzicato Tom Eisner <i>violin II</i>	0.51
25	JOHANNES BRAHMS (1833–1897) Hungarian Dance no.7 in A major (arr. Joachim)	2.02
26	ARTHUR HARTMANN (1881–1956) L'amour, valse bluette	2.31
		69.43
	Philippe Graffin <i>violin</i> Claire Désert <i>piano</i> <i>piano luthéal (3, 9, 16)</i>	

When I asked Philippe Graffin, a treasured friend and colleague, to check the manuscript of *Hungarian Dances* for violinistic errors, I little dreamed he'd respond by making this recording: a CD inspired by the novel.

Yet the novel was partly inspired by a CD – Philippe and Claire's beautiful recital *In the Shade of Forests*, evoking the spirit of the archetypal wandering Gypsy violinist. This new recital-of-the-book brings together the mesmerising intensity of Gypsy violin-playing with classical composers' response to it. The give-and-take between them, and between music and fiction, makes this project extremely close to my heart.

The novel concerns a young Anglo-Hungarian violinist, Karina, and her grandmother, Mimi, born into a dynasty of Gypsy musicians in 1915. Karina has grown up knowing nothing of her family's concealed traumas. Uncovering these, she begins to grow into a new identity of her own. Many of these pieces appear in the novel; all reflect its world; and Debussy and Ravel's fascination with Hungarian Gypsy music inspired the figure of Mimi's composer lover, Marc Duplessis. Though this CD complements the book, we hope you will enjoy it equally as a celebration of much more: the violin, its 'golden age' and the creative exchange that unites us across our different mediums and across the centuries.

Last, a note about the 'luthéal', a metal framework mounted on top of a grand piano's strings, providing the piano with stops allowing it to imitate, amongst other things, the Hungarian cimbalom. It is, in other words, an early example of the prepared piano! Ravel used it first on a half-size 1919 Pleyel for *Tzigane*, but its tone was too small to cut through an orchestra and its use dwindled within a few years. Here Claire performs on a contemporary version of Ravel's luthéal that fits onto a half-size Fazioli grand: the musicians have elected to use it for the works by Monti, Hubay and Scarlatescu.

Jessica Duchon
www.hungariandances.co.uk

DOHNÁNYI Andante rubato alla zingaresca

Dohnányi studied at the Budapest Academy of Music, earned the approbation of Brahms, and as conductor and pianist became one of Bartók's chief advocates. József Joachim invited him to teach at the Berlin Hochschule; he subsequently became director of the Academy in Budapest, but resigned in protest at anti-Jewish legislation in 1941, later emigrating to America. In 1923–24 he composed *Ruralia Hungarica*, pieces in romantic style based on Gypsy melodies: the 'Andante rubato alla zingaresca', with its cimbalom-like tremolando accompaniment, is the best loved. This is the model for Marc Duplessis's lost concerto.

KREISLER Marche miniature viennoise

Fritz Kreisler's early studies under Joseph Hellmesberger in his native Vienna imbued this legendary violinist and composer of perfectly-turned miniatures with an innate sense of the subtle lilt of the Viennese tradition. An old-world magic permeates Kreisler's music – which he often disguised by attributing his pieces to other composers – and it was ideally matched by his own performing style. There's just a hint of Hungarian paprika about this charming little march. But, like so many of his contemporaries, Jewish and otherwise, Kreisler was forced to flee Europe during the Second World War and settled in New York. (There, we might imagine, he would have met Mimi at a concert...)

MONTI Csárdás

This perennial favourite by an Italian composer typifies the romanticisation of Gypsy music by classical musicians of all countries. Written around 1904, it follows the traditional *csárdás* pattern: a slow opening with quasi-improvisatory arabesques, followed by a fast section that whips up excitement to fever pitch. Almost everyone plays Monti's *Csárdás* at some point in *Hungarian Dances*.

BRAHMS arr. Joachim: Hungarian Dances

Two of Brahms's early influences were Hungarian violinists: Eduard Reményi, whom he accompanied on tour aged 19, and József Joachim, who became a close friend. The 21 Hungarian Dances are based on melodies that Brahms heard played by Reményi and by Gypsy bands – his annexation of them led to an accusation of plagiarism! Joachim transformed the dances into violin showstoppers.

No.2 is a stirring piece based on *Emma csárdás* by Mor Windt; No.6, a soulful number with plentiful rubato; No.7, a good-natured and whimsical Allegretto, with a melody Reményi played to Brahms; and the vigorous, charming No.9 is apparently based on a *csárdás* by one János Travnik.

The Brahms dances form a recurring motif in the novel and the CD alike.

VECSEY Valse triste

Franz von Vecsey studied with Jenő Hubay and became a famous child prodigy, performing at Carnegie Hall aged 11; the *New York Times* spoke of 'the power of his tone, its clearness and sweetness'. Later he toured with Bartók and was the dedicatee of Sibelius's Violin Concerto. His link with Sibelius extends to the title of this touching miniature.

LISZT trs. N. MILSTEIN: Mephisto Waltz no.1

LISZT Romance oubliée

Liszt, the Hungarian arch-romantic and superstar pianist, wrote his Mephisto Waltz no.1 in 1859–62, inspired by a scene from Goethe's *Faust*. 'There is a wedding feast in progress in the village inn... Mephistopheles snatches the fiddle from the hands of a lethargic fiddler and draws from it indescribably seductive and intoxicating strains...'

The Russian violinist Nathan Milstein transcribed this demonic piece for solo violin thanks to the influence of his duo partner Vladimir Horowitz. Milstein himself declared this the most technically challenging piece he had ever attempted.

The *Romance oubliée* is one of Liszt's few original works for violin and piano, published in 1881, though an early version dates from 1848. The music, with its declamatory, plaintive qualities, is as nostalgic as the title suggests.

HUBAY Hejre Kati

Born in Pest, Hubay studied with Joachim and was the director of the Budapest Academy of Music 1919–34, founding a hugely influential violin school. He wrote his first set of *Scènes de la Csárda* in 1885, building on the romanticisation of Gypsy music. The melody *Hejre Kati* ("Hello, Katie") apparently dates back to János Bihari (1764–c.1824), the first famous Hungarian Gypsy violinist and father of a dynasty whose present-day star is Roby Lakatos.

BARTÓK Romanian Folk Dances

Bartók collected some 3,400 folk melodies during his ethnomusicological explorations, inspired by a humanitarian ideal – 'the brotherhood of peoples, brotherhood in spite of all wars and conflicts'. At odds with the Hungarian right wing, he moved to America in 1940. He wrote the Romanian Dances in 1913, drawing on melodies he heard from Gypsy musicians in Máramaros, Transylvania. After an earthy 'stick dance' comes a graceful round dance or 'Braul'; the third features a drone-like accompaniment in the piano while the violin whispers harmonics; the fourth in slow 3/4 time is deeply haunting. Next there's a Romanian polka and a pair of energetic fast dances to close. In *Hungarian Dances*, Bartók himself plays the Romanian Dances with Mimi in New York in 1940. Pure fantasy, but with a resonance...

SCARLATESCU Bagatelle

The Trianon Treaty of 1920 redrew Hungary's borders, reducing the country by almost two-thirds. Though the Hungarian and Romanian Gypsy styles have evolved differently, they would originally have had considerable common ground. Ioan Scarlatescu's enchanting Bagatelle is a lilting dance from pre-Trianon times featuring a typically modal Romanian melody over an accompaniment glittering in evocation of the cimbalom.

DEBUSSY La plus que lente

La plus que lente is virtually a café waltz, its sensuous rubato creating a decadent atmosphere. The flamboyant Hungarian-American violinist Arthur Hartmann and Debussy used to take afternoon tea in Paris's New Carlton Hotel, where a Gypsy band performed. Debussy, enchanted by 'these gentlemen in red jackets', took an entire summer to write this popular-style piece in response; its opening notes much resemble those of Brahms's Hungarian Dance no.7. He created a version of this piece featuring the cimbalom and apparently gave the manuscript to Léoni, the band's leader.

BRAHMS Hymne zur Verherrlichung des großen Joachim

Brahms, aged 20, felt indebted to the celebrated Joachim for much material and artistic help, including introductory letters to Liszt and Schumann; the *Hymne* was his gift to his friend and mentor on his 22nd birthday in 1853 and was played to welcome him at a railway station, with Brahms himself as second violin. This humorous waltz features a spoken skit on Joachim's already professional persona and a little Gypsy-style cadenza in tribute to his Hungarian origins.

BARTÓK 5 Duos for two violins

Bartók's 44 Duos for two violins date from 1931; designed for teaching, all are based on folk music. From this gloriously varied collection, Philippe and Tom have selected five of the most characteristic pieces. In 'Teasing Song' the violins chase each other vigorously. 'Sorrow' aches over an hypnotic accompanying figure. 'Song from Máramaros' is compulsively rhythmical and 'Arabian Song' features typical Middle-Eastern augmented seconds; finally, a playful 'Pizzicato' is self-explanatory. The Duos help to bring Karina together with her lover, fellow violinist Rohan...

HARTMANN L'amour, valse bluette

Hartmann, the son of Hungarian émigrés to the US, became a close friend of Debussy in Paris, transcribing some of his songs and piano pieces for violin. This waltz for muted violin, full of nostalgia for bygone times and lost loves – here receiving its world premiere recording – is among his most beautiful compositions and encapsulates the cross-currents between the world of French music and that of the Hungarian Gypsy tradition.

PHILIPPE GRAFFIN

Philippe Graffin's individual style of playing and outstanding achievements have already placed him among the finest of French violinists.

Graffin graduated from the Paris Conservatoire with a first prize at sixteen. He later studied with Prof Josef Gingold in Bloomington, Indiana and with Philipp Hirschhorn. In 1987 he was Laureate of the Fritz Kreisler Competition in Austria, since when Mr Graffin's international career has seen him appear as soloist with major orchestras in the UK and Europe and at many international festivals and concert halls including Amsterdam's Concertgebouw and the Berlin Konzerthaus.

Graffin is founder and artistic director of 'Consonances', the international chamber music festival of St. Nazaire, France and is regularly invited to appear at major chamber music festivals across Europe and the United States and at the Chamber Music Society of Lincoln Center. He has appeared in the BBC Proms Chamber Music season and been invited to be artistic director of several chamber music projects at London's Wigmore Hall.

A number of composers have written for him. Lithuanian composer Vytautas Barkauskas received the 2004 Lithuanian National Prize for Art for his violin concerto *Jeux*, which he dedicated to Philippe. David Matthews wrote his Second Violin Concerto for Philippe and Yves Prin, Vassili Lobanov and Philippe Hersant have written solo pieces for him. Philippe has also performed Rodion Shchedrin's *Concerto cantabile* under the baton of Mstislav Rostropovich and in Moscow to mark the composer's 70th birthday. Shchedrin has written a concerto for violin and trumpet for Philippe, entitled *Concerto parlando*.

Philippe Graffin's other recordings include the complete Chausson chamber music and complete Saint-Saëns music for violin, discs of rare French works including the Fauré Concerto and, more recently, the Elgar Violin Concerto in the manuscript version coupled with Chausson's *Poème*, as well as the Dvořák concerto and the world premiere of Samuel Coleridge-Taylor's Violin Concerto, and a recital disc of Debussy, Enescu and Ravel.

CLAIRE DÉSSERT

Claire Désert was born in 1967. She entered the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris at the age of 14 and won first prizes for piano performance and for chamber music in the classes of Ventislav Yankoff and Jean Hubeau. She was later awarded a bursary by the French Government and studied at the Tchaikovsky Conservatoire in Moscow in Yevgeni Malinin's class. On returning to Paris, she followed a postgraduate course in chamber music with Roland Pidoux.

After winning prizes at the Senigallia competition in Italy in 1986 and at the Santander Competition in Spain in 1987, she embarked on a concert career which took her throughout Europe and to North America and Japan. Claire has taken part in a great many important festivals and has appeared with many major orchestras including the Orchestre de Paris, the Orchestre National d'Île de France, The Ensemble Orchestral de Paris, the New Japan Philharmonic Orchestra and the Orchestre Symphonique de Québec.

She also devotes a great deal of time to chamber music and is a member of the Kandinsky Quartet, an ensemble which won prizes at international competitions in Florence and Melbourne and which appears regularly both in France and abroad. Claire has made several recordings for Aria Music, including the Scriabin and Dvořák concertos and works by Schumann.

Quand j'ai demandé à mon ami et collègue Philippe Graffin de vérifier que le manuscrit de *Hungarian Dances* ne comportait pas d'erreurs violonistiques, je ne me doutais guère qu'il répondrait en réalisant cet enregistrement : un CD inspiré par le roman. Pourtant, le roman lui-même fut en partie inspiré par un CD – le beau récital *In the Shade of Forests* de Philippe et Claire, évoquant l'archétype du violoniste tsigane itinérant. Ce nouveau récital tiré du livre mêle l'intensité envoûtante du violon tsigane à la réaction des compositeurs classiques. L'échange entre eux, et entre musique et fiction, rend ce projet très cher à mon cœur.

Le roman a pour sujet une jeune violoniste anglo-hongroise, Karina, et sa grand-mère, Mimi, née dans une dynastie de musiciens tziganes en 1915. Karina a grandi sans rien savoir des drames cachés de sa famille. En les découvrant, elle commence à développer une nouvelle identité. Beaucoup de ces œuvres apparaissent dans le roman ; toutes reflètent son univers ; et la fascination de Debussy et de Ravel pour la musique tzigane hongroise a inspiré le personnage de l'amant de Mimi, le compositeur Marc Duplessis. Bien que ce CD complète le livre, nous espérons que vous l'apprécierez tout autant comme une célébration de bien plus : le violon, son "âge d'or", et l'échange créatif qui nous unit à travers nos différents arts et à travers les siècles.

Enfin, un mot sur le "luthéal", cadre métallique monté au-dessus des cordes du piano, avec des registres qui permettent d'imiter, entre autres, le cymbalum hongrois. Autrement dit, c'est un exemple précoce de piano préparé ! Ravel l'utilisa pour la première fois sur un demi-queue Pleyel de 1919 pour *Tzigane*, mais sa sonorité était trop faible pour passer avec un orchestre, et on en abandonna l'usage au bout de quelques années. Claire joue ici sur une version contemporaine du luthéal de Ravel, qui s'adapte sur un Fazioli de concert : les musiciens ont choisi de l'employer pour les œuvres de Monti, Hubay et Scarlatescu.

Jessica Duchon
www.hungariandances.co.uk

DOHNÁNYI Andante rubato alla zingaresca

Dohnányi étudia à l'Académie de musique de Budapest, où il sut mériter l'approbation de Brahms, et en tant que chef et pianiste il devint l'un des grands avocats de Bartók. József Joachim l'invita à enseigner à la Hochschule de Berlin ; il fut ensuite nommé directeur de l'Académie de Budapest, mais démissionna pour protester contre la législation antisémite de 1941, avant d'émigrer aux États-Unis. En 1923–1924, il composa *Ruralia hungarica*, des pièces dans le style romantique fondées sur des mélodies tsiganes : l'"Andante rubato alla zingaresca", avec son accompagnement en tremolando à la manière du cymbalum, est la plus appréciée. C'est le modèle pour le concerto perdu de Marc Duplessis.

KREISLER Marche miniature viennoise

Les études de Fritz Kreisler avec Joseph Hellmesberger dans sa ville natale de Vienne donnèrent à ce violoniste légendaire et compositeur de miniatures parfaitement ouvragées un sens naturel des subtilités rythmiques de la tradition viennoise. Une magie venue d'autrefois imprègne la musique de Kreisler – qu'il masquait souvent en attribuant ses pièces à d'autres compositeurs – et qui s'alliait parfaitement à son propre style de jeu. On sent juste une petite pointe de paprika hongrois dans cette charmante petite marche. Mais, comme tant de ses contemporains, Juifs ou non, Kreisler fut contraint de fuir l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et de s'établir à New York. (Où l'on peut s'imaginer qu'il rencontra Mimi à un concert...)

MONTI Csárdás

Cette immortelle pièce favorite d'un compositeur italien illustre la vision romantique de la musique tsigane donnée par les musiciens classiques de tous les pays. Écrite vers 1904, elle suit le moule traditionnel de la csárdas : un début lent, avec des arabesques quasi improvisées, suivi d'une section rapide où l'excitation devient fébrile. Presque tout le monde joue la *Csárdás* de Monti à un moment dans *Hungarian Dances* !

BRAHMS arr. Joachim : Danses hongroises

Deux violonistes hongrois sont parmi les premiers musiciens à avoir influencé Brahms : Eduard Reményi, qu'il accompagna en tournée à l'âge de dix-neuf ans, et József Joachim, dont il devint l'ami intime. Les 21 Danses hongroises sont fondées sur des mélodies que Brahms entendit jouer par Reményi et par des orchestres tziganes – il fut même accusé de plagiat pour les avoir empruntées ! Joachim fit de ces danses des morceaux de bravoure pour le violon. La n°2 est une pièce émouvante fondée sur *Emma csárdás* de Mor Windt ; la n°6, une pièce mélancolique avec beaucoup de rubato ; la n°7, un Allegretto enjoué et fantasque, avec une mélodie que Reményi joua à Brahms ; et la vigoureuse et

charmante danse n°9 est apparemment fondée sur une csardas d'un certain János Travnik. Les danses de Brahms sont un motif qui revient plusieurs fois tant dans le roman que sur le CD.

VECSEY Valse triste

Franz von Vecsey étudia avec Jenő Hubay et se rendit célèbre comme enfant prodige, jouant à Carnegie Hall à l'âge de onze ans ; le *New York Times* loua "la puissance de sa sonorité, sa clarté et sa douceur". Il fit ensuite des tournées avec Bartók et fut le dédicataire du Concerto pour violon de Sibelius. Ses liens avec Sibelius s'étendent jusqu'au titre de cette touchante miniature.

LISZT trs. N.MILSTEIN : Méphisto-Valse n°1

LISZT Romance oubliée

Liszt, romantique hongrois par excellence et pianiste adulé, écrivit sa Méphisto-Valse n°1 en 1859–1862, inspiré par une scène du *Faust* de Goethe. "Lors d'une fête nuptiale à l'auberge villageoise [...] Méphistophélès arrache le violon des mains d'un violoniste léthargique et en tire des sonorités incroyablement séduisantes et enivrantes."

Le violoniste russe Nathan Milstein transcrivit cette pièce diabolique pour violon solo sous l'influence de son partenaire en duo, Vladimir Horowitz. Milstein lui-même déclara que c'était l'œuvre la plus difficile techniquement qu'il eût jamais jouée.

La *Romance oubliée* est l'une des rares œuvres originales de Liszt pour violon et piano, publiée en 1881, bien qu'une version plus ancienne date de 1848. La musique, avec ses qualités déclamatoires, plaintives, est aussi nostalgique que le laisse supposer le titre.

HUBAY Hejre Kati

Né à Pest, Hubay étudia avec Joachim et fut directeur de l'Académie de musique de Budapest de 1919 à 1934, où il fonda une école de violon extrêmement influente. Il écrivit son premier recueil de *Scènes de la csárda* en 1885, qui développe la vision romantique de la musique tzigane. La mélodie *Hejre Kati* ("Bonjour, Katie") remonte apparemment à János Bihari (1764–v.1824), premier violoniste tzigane hongrois à se rendre célèbre, ancêtre d'une dynastie dont la vedette actuelle est Roby Lakatos.

BARTÓK Danses populaires roumaines

Bartók collecta quelque trois mille quatre cents mélodies populaires au cours de ses explorations ethnomusicologiques, inspiré par un idéal humanitaire – “la fraternité des peuples, la fraternité en dépit de toutes les guerres et de tous les conflits”. En désaccord avec l’aile droite hongroise, il émigra aux États-Unis en 1940. Il écrivit les *Danses roumaines* en 1913, utilisant des mélodies de musiciens tsiganes qu’il avait entendus à Máramaros, en Transylvanie. Après une truculente “Danse du bâton” vient une gracieuse ronde ou “Braul” ; la troisième comporte un accompagnement en bourdon du piano, tandis que le violon murmure des harmoniques ; la quatrième, dans une mesure lente à 3/4, est profondément envoûtante. Vient ensuite une polka roumaine et une paire de danses vives énergiques pour finir. Dans *Hungarian Dances*, Bartók joue lui-même les *Danses roumaines* avec Mimi à New York en 1940. C’est purement imaginaire, mais avec une résonance...

SCARLATESCU Bagatelle

Le traité de Trianon de 1920 redessina les frontières de la Hongrie, réduisant le pays de près des deux tiers. Bien que les styles tsiganes hongrois et roumains aient évolué différemment, ils avaient à l’origine beaucoup en commun. La charmante Bagatelle d’Ioan Scarlatescu est une danse bien rythmée, antérieure à ce traité, avec une mélodie roumaine typiquement modale sur un accompagnement chatoyant qui évoque le cymbalum.

DEBUSSY La plus que lente

La plus que lente est une espèce de valse de café, avec un rubato sensuel qui crée une atmosphère cadencée. Le flamboyant violoniste hongro-américain Arthur Hartmann et Debussy avaient l’habitude de prendre le thé au nouvel hôtel Carlton de Paris, où se produisait un ensemble tzigane ; Debussy, enchanté par “ces messieurs en veste rouge”, prit un été entier pour écrire en réponse cette pièce de style populaire, dont les premières notes ressemblent beaucoup à celles de la Danse hongroise n°7 de Brahms. Il conçut une version de cette pièce utilisant le cymbalum, dont il donna apparemment le manuscrit à Léoni, premier violon de l’ensemble.

BRAHMS Hymne zur Verherrlichung des großen Joachim

À l’âge de vingt ans, Brahms se sentait redevable au célèbre Joachim de toute l’aide artistique que celui-ci lui avait apportée, notamment des lettres de recommandation pour Liszt et Schumann ; l’*Hymne*, son cadeau à son ami et mentor pour son vingt-deuxième anniversaire en 1853, fut joué pour l’accueillir dans une gare, avec Brahms lui-même au second violon. Cette valse humoristique comporte une satire parlée du personnage déjà imposant de Joachim et une petite cadence de style tzigane en hommage à ses origines hongroises.

BARTÓK 5 Duos pour deux violons

Les 44 Duos pour deux violons de Bartók datent de 1931 ; destinés à l'enseignement, ils sont tous fondés sur la musique populaire. Parmi ce recueil d'une superbe diversité, Philippe et Tom ont choisi cinq des pièces qui ont le plus de caractère. Dans la "Chanson taquine", les violons se poursuivent vigoureusement l'un l'autre. "Chagrin" est une plainte sur une figure d'accompagnement hypnotisante. "Chant de Máramaros" est d'un rythme obsessionnel, et "Chant arabe" comporte des secondes augmentées typiques du Moyen-Orient ; enfin, le "Pizzicato" enjoué se passe de commentaire. Les Duos aident à rapprocher Karina de son amant, son collègue violoniste Rohan...

HARTMANN L'amour, valse bluettes

Hartmann était le fils d'immigrés hongrois aux États-Unis ; à Paris, il se lia d'amitié avec Debussy, transcrivant pour violon certaines de ses mélodies et de ses pièces pour piano. Cette valse pour violon avec sourdine, pleine de nostalgie d'époques révolues et d'amours perdues – dont c'est ici le premier enregistrement – est l'une de ses plus belles compositions, illustrant les échanges entre le monde de la musique française et celui de la tradition tzigane hongroise.

Jessica Duchon

Traduction : Dennis Collins

PHILIPPE GRAFFIN

La personnalité du jeu et les réussites remarquables de Philippe Graffin le placent parmi les meilleurs violonistes français.

Diplôme du Conservatoire de Paris avec un premier prix à l'âge de seize ans, Philippe Graffin a ensuite travaillé avec le professeur Josef Gingold à Bloomington, dans l'Indiana, et avec Philipp Hirschhorn.

En 1987, Graffin a été lauréat du Concours Fritz Kreisler en Autriche où Lord Menuhin l'a entendu et immédiatement invité à faire ses premiers enregistrements sous sa direction. Depuis lors sa carrière internationale l'a amené à se produire en soliste avec les plus grands orchestres du Royaume-Uni, d'Europe et dans de nombreux festivals et salles de concert internationaux, notamment au Concertgebouw d'Amsterdam et à la Konzerthaus de Berlin.

Fondateur et directeur artistique de "Consonances", festival international de musique de chambre de Saint-Nazaire, en France, Philippe Graffin est régulièrement invité à jouer dans d'importants festivals de musique de chambre en Europe et aux États-Unis, notamment la Chamber Music Society du Lincoln Center. Il se produit au cours de la saison de musique de chambre des Proms de la BBC et est invité comme directeur artistique de plusieurs projets de musique de chambre au Wigmore Hall de Londres.

Un certain nombre de compositeurs ont écrit des œuvres à son intention. Le compositeur lituanien Vytautas Barkauskas a reçu en 2004 le Prix national lituanien des arts pour son concerto pour violon *Jeux*, qu'il a dédié à Philippe Graffin. David Matthews a composé pour lui son Concerto pour violon n°2 ; et Yves Prin, Vassili Lobanov et Philippe Hersant ont écrit des pièces en soliste à son intention. Philippe Graffin a également joué le *Concerto cantabile* de Rodion Chtchedrine sous la direction de Mstislav Rostropovitch, à Moscou, à l'occasion du soixante-dixième anniversaire du compositeur. Chtchedrine a composé pour lui son *Concerto parlando* pour violon et cornet.

La discographie de Philippe Graffin comprend également l'intégrale de la musique de chambre de Chausson, et des œuvres pour violon de Saint-Saëns, et des disques d'œuvres françaises rares, avec le Concerto de Fauré et, plus récemment, le Concerto pour violon de Elgar à partir de la partition manuscrite du compositeur, ainsi que Poème de Chausson, le concerto de Dvořák et en première mondiale le Concerto pour violon de Samuel Coleridge-Taylor. Il a consacré un disque récital à la musique de Debussy, Enesco et Ravel.

CLAIRE DÉSERT

Claire Désert est née à Angoulême en 1967. Entrée à l'âge de 14 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, elle y obtient le premier prix de musique de chambre dans la classe de Jean Hubeau, ainsi que le premier prix de piano à l'unanimité du jury (prix special du concours 1985), dans la classe de Vensislav Yankoff.

Admise en cycle de perfectionnement de piano au cours de cette même année, le gouvernement français lui attribue une bourse pour une année d'études à Moscou dans la classe d'Evgeni Malinin au conservatoire Tchaïkovski. À son retour, elle entre en cycle de perfectionnement de musique de chambre dans la classe de Roland Pidoux.

Elle a été invitée à de nombreux festivals (festival de Montpellier, festival de la Roque d'Anthéron, festival Estival de Paris, Piano aux Jacobins...) en récital ou avec orchestre (Orchestre de Paris, Orchestre National d'Île de France, Orchestre Philharmonique de Radio-France, Orchestre Symphonique de Québec, Orchestre Philharmonique de Strasbourg...)

La musique de chambre représente également une part importante de son activité puisqu'elle fait partie du quatuor Kandinsky. Elle se produit fréquemment avec le pianiste Emmanuel Strosser, le violoniste Régis Pasquier, le Quatuor Parisii... Le premier enregistrement de Claire Désert, paru chez Fnac Musique et consacré à Schumann a obtenu le "10" de *Repertoire*.

Fin 1995, sortent sous le même label l'enregistrement des concertos de Scriabine et de Dvořák avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de Theodor Guschlbauer, pour lequel elle obtient en 1997 une Victoire de la Musique, et un enregistrement à deux pianos consacré à Brahms avec le pianiste Emmanuel Strosser.

Depuis, ses prestations en récital se multiplient, tant en France qu'à l'étranger (Italie, Europe Centrale, Amérique du Sud...) Claire Désert participe au projet de René Martin qui consiste à donner dans de nombreuses villes et capitales, l'intégrale des sonates de Beethoven avec cinq autres pianistes dont Emmanuel Strosser.

'After having read *Rites of Spring*, I am now equally thrilled by *Hungarian Dances*. Jessica Duchon is a very gifted storyteller.'

(András Schiff)

www.hungariandances.co.uk

Hungarian Dances is published in the UK and Commonwealth by Hodder & Stoughton (paperback £7.99); translations include Dutch (De Kern), Hungarian (Kossuth) and Romanian (Rao)

Executive Producer for Onyx: Paul Moseley

Recording: Mediatrack

Producer, editing, mastering: Tom Peeters

Pianos: Fazioli and Fazioli Luthéal copy (Evert Snel, The Netherlands)

Recording location: Doopsgezinde Kerk Deventer, The Netherlands, 20–22 July, 2008

Cover photo: © Marco Borggreve

Photo of Claire Désert: Alvaro Yanez

Design: WLP Ltd

www.onyxclassics.com
ONYX 4039