

Jolivet: Complete Works for Flute, vol. 1 Hélène Boulègue

©2019 Naxos

Rarely does one hear a recording of such integrity being brought to this 20-century flute repertoire. For some, the music of André Jolivet requires an unaccustomed willingness

to encounter a musical landscape that can be occasionally obtuse, emotionally mystical, multicultural in its influences, angular, unpredictable, full of surprising turns of phrase, with restless harmonic language, biting rhythmic vitality, while nevertheless filled with a lyricism that belies its aural syntax.

Many flutists are aware of some of Jolivet's creative genius, but hearing this collection in a single CD provides an in-depth glimpse into what makes his music so personal and identifiable. Hélène Boulègue assembled a collection of some of his most iconic and representative works.

Included are fewer than half of Jolivet's total output for flute, composed between 1936 and 1967: *Ascèses* for alto flute, "Fantaisie-Caprice" for flute and piano, "Cabrioles" (Antics) for flute and piano, "Incantation 'Pour que l'image devienne symbole'" for alto flute, *Flute Sonata*, *Cinq Incantations* for solo flute, and *Chant de Linos* for flute and piano.

Boulègue's approach to *Ascèses* (1967), which opens the program, is a jaw-dropping, seemingly effortless excursion through these five movements. Its acrobatics are exceeded only by exceptional lyricism, not only required by the composition itself but executed by Boulègue's seamless sense of line, with all the light and shadow necessary to weave a sinuous progression that is hypnotic, translucent, and impossible to abandon. She sets a new standard for what this music can become.

"Fantaisie-Caprice" was written in 1953 while Jolivet was director of the Comédie-Française. This brief work is lively, somewhat mischievous, almost humorous in tone. The performance here is not overdone, even though for many players, the tendency may be to apply a hard edge to the work. Boulègue finds a comfortable balance that allows the playful character to dominate.

One hears in "Cabrioles" distinct echoes of a portion of *Chant de Linos*, composed nine years earlier. Although both the "Fantaisie-Caprice" and "Cabrioles" were very short works written the same year and believed to be conceived for younger players, they demand firm control of large register changes and clear articulations in the lowest octave. In these performances, the ease of playing belies the finesse needed to make them successful. As études for flutists sharpening their teeth on real music, they are well worth pursuing, and in the right hands, they make excellent recital works.

As with *Ascèses*, Boulègue's performance of "Incantation 'Pour que l'image devienne symbole'" (1937) demonstrates the enormous control she has over fleeting and subtle color and dynamic shading. Microphone placement seems to assist in accentuating the lowest notes and making her breathing more pronounced. Unlike many flute recordings that attempt to minimize breath

sounds, allowing these to be heard in this recording brings the listener into a more intimate experience of breathing life into the music. Her control and kaleidoscopic colors seem infinite. This incantation speaks to some intangible reality beyond music-making.

Jolivet's *Flute Sonata* is the least accessible of the works presented, even though it dates from 1958. It speaks an entirely different language from the music of many of his contemporaries. The emotional range courses a journey from desolation to violent extremes. The interplay with piano is complex and often extraordinarily dense. Boulègue and the wonderfully gifted pianist François Dumont perform as a single voice. Ensemble and clarity are superb, and the entire performance is riveting and ravishing.

Of all the works on this recording, *Cinq Incantations* and the final work, *Chant de Linos*, are most familiar to flutists. These incantations have always exerted a kind of mystical effect on players and audiences. They contain powerful forces, both technical and emotional, demanding endurance of all flutists. While microphone placement for most of the recording works to Boulègue's benefit, in this work the secondary low-frequency sounds that players may hear themselves when producing a flutter-tongue do not serve the best interests of the listener. I found those extraneous sounds an unfortunate distraction. Pacing of these five incantations is always a challenge, the risk being that they can seem aimless and endless. Not so in Boulègue's interpretation. Her performance is mesmerizing, and her dynamic range is stunning. It could possibly be the best performance of these five incantations on record.

Boulègue brings prodigious technical and tonal command to her performances. Her dedication to substance and spirit creates a beautifully crafted interpretation of these works.

Transitioning from the acoustic wonders of *Cinq Incantations* to *Chant de Linos* was rather jarring, perhaps due to a miscalculation by the recording engineer. Boulègue sounds further away in the audible "space" than elsewhere in the recording. A couple of edit points were not absolutely precise. None of this takes away from the overall effectiveness of the performance, which is superb. One could quibble about tempi here and there, which might have robbed the interpretation of a bit more breadth, but the combined performance is wonderfully effective. Fortunately, the acoustic distractions during the flutter-tonguing in *Cinq Incantations* are never present in *Chant de Linos*. Boulègue's headlong, visceral musical drive to its conclusion reflects the musical integrity characterizing the entire recording.

Boulègue brings a prodigious technical and tonal command to her performances, blended with clear intuitive musicality. Her dedication to substance and spirit create a beautifully crafted interpretation of these extraordinary works. No wonder she was the 2017 winner of the Kobe International Flute Competition. If you are looking for a definitive recording of these works, you need not go further.

—Brooks de Wetter-Smith

KULTURMOZAÏK

„Blade Runner“
als Animationsserie

Los Angeles. Die Science-Fiction-Saga „Blade Runner“ soll in Form einer Animationsserie neu aufgelegt werden. Die geplante 13-teilige Serie mit dem Titel „Blade Runner — Black Lotus“ sei inhaltlich im Jahr 2032 angesiedelt, so das Branchenblatt „Hollywood Reporter“. Nach Angaben der Produzenten lehnt sich die Geschichte an den Film „Blade Runner 2049“ (2017) an. Darin waren unter der Regie des Kanadiers Denis Villeneuve die Stars Harrison Ford und Ryan Gosling in einer apokalyptischen Welt zu sehen. Schon in Ridley Scotts „Blade Runner“-Klassiker von 1982, der im düster-verregneten Los Angeles des Jahres 2019 spielte, hatte Ford die Rolle des Replikanten-Jägers Rick Deckard gespielt. Die japanischen Anime-Regisseure Shinji Aramaki und Kenji Kamiyama sollen die neue Serie inszenieren. Der Sendetermin ist noch nicht bekannt. *dpa*

Hugh Jackman singt
sich um die Welt

Los Angeles. „Wolverine“-Star Hugh Jackman (50) will im kommenden Jahr auf Welttournee gehen. Damit erfülle sich für ihn ein Traum, so der australische Schauspieler und Sänger in der NBC-„Today Show“. Zusammen mit einem Orchester und 30 Sängern sowie Tänzern werde er seine Lieblingslieder aus Filmen und Musicals wie „Les Misérables“, „Greatest Showman“ und „The Boy From Oz“ präsentieren. Die Tour „The Man. The Music. The Show.“ mit mehr als 30 Auftritten soll am 13. Mai in Hamburg starten und am 20. Juli in Hollywood enden. Laut der Tournee-Website sind zwölf Auftritte in Europa geplant, darunter auch in Berlin (14.5.), Köln (16.5.), Mannheim (21.5.), London (2. und 3.6.), Paris (22.5.), Zürich (19.5) und Amsterdam (17.5). Danach will Jackman quer durch die USA reisen. Der „Wolverine“-Darsteller hat schon häufig seine Sing- und Tanzkünste zur Schau gestellt. *dpa*
■ www.hughjackmantheshow.com

Séduisante mosaïque musicale

Eblouissant récital par la flûtiste Héléne Boulègue et le pianiste François Dumont au CAPE

PAR ISABELLE TRÜB

Le récital donné par la flûtiste Héléne Boulègue et le pianiste François Dumont au Centre des Arts Pluriels d'Ettebruck a varié les plaisirs entre œuvres classiques et créations contemporaines.

Judicieusement construit, le copieux programme de la soirée a alterné sonates et pièces virtuoses, encadrant la création mondiale de «Cinq moments de la vie d'une flûte», du compositeur Olivier Dartevelle.

Héléne Boulègue, brillante lauréate des concours internationaux de Kobe (Japon) et du Printemps de Prague (Rép. Tchèque) et membre de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg pendant plusieurs années, occupe à présent le poste de flûte solo à l'Orchestre de la SWR à Stuttgart. Le pianiste français François Dumont mène de front une fructueuse carrière de soliste et en tant que partenaire de musique de chambre.

Interprétée sur des instruments modernes avec une virtuosité et une légèreté de bon aloi, la Sonate en sol majeur, Wq 86, de Carl Philipp Emanuel Bach a ouvert la soirée. Les auditeurs ont pu apprécier d'emblée l'excellente entente qui régnait entre les artistes, le timbre chaleureux et l'expression animée de la flûte complétant avec imagination le discours précis et orné du clavier.

Les charmantes «Rêverie» et «Petite valse», d'André Caplet, ont ensuite déroulé leurs lignes fluides et délicates, les musiciens se plaignant à faire ressortir le caractère nostalgique de la première partie, avant de dialoguer avec entrain dans la valse. Le duo a offert un contraste réussi en enchaînant par les étincelants «Airs Valaques», op. 10, de Franz Doppler. Discret et précis, le pianiste a mis en va-

Une entente parfaite régnait entre la flûtiste et le pianiste.

(PHOTO: FRANÇOIS ZUIDBERG)

leur les multiples facettes du talent de sa partenaire dans cette pièce dramatique et virtuose à souhait. La flûtiste a abordé les nombreux effets pyrotechniques avec une aisance et une vivacité remarquables, tout en accentuant avec verve les caractères expressifs variés de cette œuvre redoutable.

Un voyage musical et poétique

Très attendue, la création mondiale des «Cinq moments de la vie d'une flûte», d'Olivier Dartevelle, a emmené les auditeurs dans un voyage musical d'une grande poésie. Alors que «Un moment dynamique» a débuté par un dialogue strident où les instrumentistes rivalisent d'effets volubiles et souvent syncopés, «Une rêverie en pastel» a permis au piano de

se plonger dans un monde dont les reflets soyeux appellent des sonorités exotiques séduisantes et accompagnent à merveille le scintillement mordoré de la flûte.

Si l'interprétation un peu pâle de «Petite conversation ironique», curieusement dénuée de mordant et d'humour, n'a pas particulièrement marqué les esprits, les artistes ont habilement relevé le défi du mouvement suivant, «Introspection», y démontrant une grande sensibilité. Très enjoué, le dernier volet de cette création, «Un pas de deux énergique» a su maintenir un excellent équilibre entre les multiples effets sonores et les traits virtuoses qui fusaient d'un instrument à l'autre.

Après la pause, Héléne Boulègue et François Dumont se sont

surpassés dans deux sonates du grand répertoire, tout d'abord celle de Francis Poulenc, qui a bénéficié d'une merveilleuse palette de nuances, puis «Undine», op.167, de Carl Reinecke, où le pianiste a fait briller toute sa dextérité, alors que sa partenaire s'est exprimée avec maturité et une grande richesse dramatique.

La flûtiste a choisi de clore le récital par sa pièce de prédilection, «Chant de Linos», d'André Jolivet. Les musiciens y ont à nouveau brillé par leur engagement, leur aisance technique et leur ensemble soigné.

Malgré la longueur du programme, les musiciens, en réponse aux applaudissements chaleureux des auditeurs, ont conclu avec la pièce «Tityre», d'Albert Roussel.

Viel Zeit investieren und viel Vertrauen aufbauen

Ann Sophie Lindström gewinnt mit „The Bitter with the Sweet“ Deutschen Kurzfilmpreis

Luxemburg/Potsdam. „Was auffällt ist das Netzwerk, das sich entfaltet: Man wird direkt von Festivals angeschrieben und lernt Produzenten kennen“, erklärt Ann Sophie Lindström. Für die luxemburgische Regisseurin, Kamerafrau und Fotografin eröffnen sich seit Mittwochabend neue Möglichkeiten. Gemeinsam mit Uwe H. Martin hat Lindström, die auch für das „Luxemburger Wort“ fotografiert, den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen. Ihr Film „The Bitter with the Sweet“ wurde als bester Dokumentarfilm bis 30 Minuten prämiert. Der Preis ist die höchst dotierte Auszeichnung für Kurzfilm in Deutschland.

„The Bitter with the Sweet“ erzählt vom Alltag von Ricky und Gretchen, die im Norden Philadelphias in ärmlichen Verhältnissen leben. Ihre komplizierte Beziehung oszilliert zwischen Vertrautheit, Zärtlichkeit und Wut. Mit der Kamera kam Lindström nah ran. „Man muss viel Zeit investieren und Vertrauen aufbau-

en; aber es hängt auch davon ab, wie viel die Leute geben wollen“, erklärt Lindström ihre Arbeit. Im Ergebnis würdigte die Jury den Film als „eine bestechend ehrliche Geschichte über zwei Men-

schon, die oft nicht miteinander aber noch viel weniger ohne den anderen sein können.“

Jede Nominierung des Deutschen Kurzfilmpreises wird mit 15 000 Euro prämiert. Für den

Kurzfilmpreis in Gold gibt es 30 000 Euro, wobei die Nominierungsprämie angerechnet wird. Insgesamt wurden bei der Verleihung sechs Filmteams mit einem Preis bedacht. *C./sop*

Mit dem ehrlichen Porträt über die Beziehung zwischen Gretchen und Ricky (l.) hat Ann Sophie Lindström die Jury überzeugt. Ihr Film „The Bitter with the Sweet“ wurde prämiert. (FOTOS: ANN SOPHIE LINDSTRÖM/GUY WOLFF)

Emporio Armani

Bogner

Maison Common

Steffen Schraut

Hemisphere

Sem Per Lei

Incentive

Lareida

Josée Raach

Damme-Boutique

7a, Grand'Rue -
Grevenmacher Tel. 26 74 56 79

bis -30%

→ Ouvert ce dimanche ←

Innovative Programmkonzepte

KLASSIK Barockes Feuerwerk und französisches Stilgefühl

Alain Steffen

In dieser Woche nahmen die Sopranistin Patricia Petibon (am Montag) und die Flötistin Hélène Boulègue (am Dienstag) ihr Publikum auf zwei sehr unterschiedliche Reisen mit. Während Patricia Petibon und das La Cetra Barockorchester Basel das Publikum von der Alten in die Neue Welt führten und dabei Komponisten wie Henry Purcell, Marc-Antoine Charpentier, Jean-Philippe Rameau und Georg Friedrich Händel in eine direkte Beziehung mit den Volksliedern Südamerikas brachten, ließ uns Hélène Boulègue die Musik André Jolivets und seiner Zeitgenossen entdecken.

„Das Barock ist eine Zeit der Sinnlichkeit, eine Zeit des Prunks, des vollen Lebens, der Lust. Damals wie heute erwartet das Publikum eine Performance mit Spektakel und Effekten“, sagte die berühmte Barocksängerin Simone Kermes in einem Interview. Das Konzert von Patricia Petibon, das im Kammermusiksaal der Philharmonie stattfand, folgte einer ähnlichen Idee.

Das Programm orientierte sich an einem pädagogischen Konzept, das wir von Jordi Savall und seinem Hespèrion XXI kennen, nämlich eine Geschichte zu erzählen und darauf hinzuweisen, wie grenzenlos die Musik doch ist und wie sie sich in allen Kulturen darstellt. Nur dass bei Petibon und La Cetra auch Entertainment mit einfließen. Wir können natürlich hier nicht auf jeden einzelnen Komponisten oder jedes einzelne Stück eingehen, die die Sängerin und ihr Ensemble an diesem Abend präsentierten.

Doch ein Blick ins Programmheft zeigt die Vielseitigkeit dieses Projektes, sodass selbst versierte Musikhörer hier mit Stücken aus dem Frühbarock und dem Barock in Verbindung kamen, die sie wohl vorher noch nie gehört hatten. Sei es jetzt Werke von Tarquinio Merula, einem italienischen Komponisten, der von 1595 bis 1665 gelebt hat, dem französischen Komponisten Henri Le Bailly (158?-1637), dem aus Spanien stammenden José de Nebra (1702-1768) oder den vielen Traditionals, die Petibons Programm enthielt.

Sängerin und Musiker boten eine hinreißende und sehr farbige Show, die die Zeit im Fluge vergehen ließ. Gesangstechnisch blieb trotz eines insgesamt positiven Gesamteindrucks so manches auf der Strecke. Patricia Petibon hatte keinen sehr guten Abend und

Patricia Petibon mit dem La Cetra Barockorchester Basel

klang indisponiert. Darüber hinaus wirkt ihre Stimme nun schwerer und sie scheint die Flexibilität und Leichtigkeit von einst etwas verloren zu haben. Zumindest an diesem Abend, wo es allerdings mehr auf „have fun“ als auf ausgearbeitete Interpretationen ankam. Die Spitzentöne kamen oft forciert und messerscharf, während die Sängerin bei den langsamen Arien Intonationsprobleme nicht kaschieren konnte und sich die Stimme dementsprechend nur schwer öffnete. Allerdings machten ihr Spielwitz und ihre Gestaltungsfähigkeit vieles wieder wett.

Exzellente und makellos dagegen das La Cetra Barockorchester Basel, das von der Konzertmeisterin Eva Borhi geleitet wurde. Zwei Zugaben folgten, die allerdings Ermüdungserscheinungen der Sängerin nicht verbergen konnten. Was auch nicht verwundern durfte,

denn das Konzert in der Philharmonie Luxemburg war das letzte einer Tournee, die nach Krakau, Oviedo, Castellon, Santander und San Sebastian geführt hatte.

André Jolivet and friends

Im Bartringer ARCA fand am Mittwochabend ein Konzert der besonderen Art statt. Hélène Boulègue, seit 2010 Flötistin im Orchestre philharmonique du Luxembourg und seit 2017 Soloflötistin beim SWR Sinfonieorchester, hatte als sogenanntes „concert de lancement“ für ihre erste CD ein musikalisches Programm rund um den französischen Komponisten André Jolivet zusammengestellt.

Neben „Pour une communion sereine de l'être avec le monde“ aus „Cinq In-

cantations“, „Pour que demeure le secret nous tairons jusqu'au silence“ aus „Ascèses“ und „Chant de Linos“, drei Werken, die die mystische Überzeugung Jolivets sehr gut widerspiegeln und sich jedem strukturellen und mathematischen Denken widersetzen, das im 20. Jahrhundert mehr und mehr überhandnahm, erklangen Werke von Komponisten, die Jolivet musikalisch und menschlich nahe standen: die „Sonate für Flöte und Klavier“ von Francis Poulenc, „Joueurs de flûte“ von Albert Roussel, „Density 21.5“ von Jolivets Lehrer Edgar Varèse sowie die „Dances populaires roumaines“ von Béla Bartók.

In der Mitte des Programms stand Ludwig van Beethovens Sonate Nr. 14 op. 27/2 „Mondschein“, die von Boulègues musikalischem Partner François Dumont mit großer Finesse und Schönheit vorgetragen wurde. Beethoven spielte im Leben von Jolivet eine sehr große Rolle und seine Musik hat nicht wesentlich dazu beigetragen, dass er Komponist wurde. So Christine Jolivet, die Tochter des Komponisten, die bei diesem Konzert ebenfalls anwesend war. Für das Publikum war es ein außergewöhnlicher und aufregender Abend, da es mit Werken konfrontiert wurde, die es sonst kaum im Konzertsaal hört.

Die Interpretationen waren von erlesener Qualität. Hélène Boulègue erwies sich als eine wunderbare Tonmalerin, die sowohl die Mystik Jolivets wie auch die Farbenpalette der anderen Werke bestens beherrschte. Jede Note war Ausdruck und Farbe, Stimmung und Klang. Zudem war Boulègues Spiel von großer Wärme und einer in allen Punkten makellosen Technik gekennzeichnet.

Das spieltechnisch sehr komplexe Werk „Chant de Linos“ war dann auch Abschluss und Höhepunkt des Konzertes zugleich. Hervorzuheben bleibt noch das exzellente Spiel des talentierten Pianisten François Dumont, dem wir die Referenzeinspielung von Ravels gesamtem Klavierwerk zu verdanken haben. Boulègue und Dumont harmonierten zudem wunderbar, sodass sich dieses außergewöhnliche Konzert durchgehend auf allerhöchstem musikalischem Niveau bewegte.

Nach dem Konzert wurde dann die CD mit den gleichen Künstlern präsentiert. Hélène Boulègue, die 2017 die Kobe International Flute Competition gewonnen hatte, spielt für Naxos das Gesamtwerk für Flöte von Jolivet ein. „Vol. 1“ liegt nun vor. Wir werden in einer späteren Ausgabe ausführlich darauf zurückkommen.

KUNSTECKE

„Kräizwee“ von Dominique Lang im Mittelpunkt

Mit einem musikalischen Kreuzweg in der Sankt-Martins-Kirche werden am 29. März die Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Dominique Lang eingeleitet. Zwar ehrt Düldegen ihren bekannten Künstlersohn offiziell erst mit der Ausstellung „Dominique Lang et son époque“ von Oktober bis Dezember 2019, doch wird mit diesem feierlichen Kreuzgang, passend zur Fastenzeit vor Ostern, ein bedeutendes Werk des Künstlers gewürdigt: 14 von Lang Anfang des 20. Jahrhunderts gemalte „Kräizwee“-Bilder.

Zwischen 1901 und 1906 realisiert, lassen diese Werke den Kunstliebhaber nicht unberührt. Dominique Lang war ein großer Maler und Zeichner, der auch in religiös-geschichtlichen Werken eine ganz persönliche Note ein-

fließen ließ, so etwa ein Selbstporträt in der dritten Station. Schenkt man einem Lang-Kenner und ehemaligen Pfarrer von Düldegen Glauben, ist dies nicht das einzige bekannte Gesicht aus jener Zeit, das der Künstler in seinem Monumentalwerk „eingeschleust“ hat. Sei's drum, „Via Crucis“ von Lang ist sehenswert, auch außerhalb des besagten, musikalisch mit Marcel Duprés Orgelkomposition von 1932 und textlich mit Paul Claudels „Chemin de la croix“ von 1911 aufbereiteten und von Andreas Wagner inszenierten einmaligen Kreuzweges^(*).

Die Stadt Düldegen hat sich zum Ziel gesetzt, ihren 1874 geborenen und 1919 verstorbenen Künstler – die Kunstgalerie am Bahnhof ist nach ihm benannt – angemessen mit einer breit ange-

Fernand Weides schreibt über das Lang-Gedenken

legten Ausstellung zu ehren. Da Dominique Lang ein über die Gemeindegrenzen bekannter, wenn auch zu Lebzeiten nicht immer verstandener Maler war, will man möglichst viele seiner Werke in dieser Schau versammeln.

Es ergeht somit der Aufruf an alle Besitzer eines Lang-Werkes, sich zu melden und eventuell mit einer Leihgabe die zum Jahresende geplante Retrospektive zu be-

reichern. Lang, der in Antwerpen studierte, Italien, Paris und München bereist hat, erhielt in seinem Todesjahr 1919 den „Grand-Prix Adolphe“. Hauptberuflich wurde er erst 1914 zum Kunsterzieher am heutigen LGL berufen. Seine Werke, die von einer „symbolistischen Periode“ in eine „impressionistische“^(**) Welle übergehen, haben einen beachtlichen Wert. Sie befinden sich sowohl in Privatbesitz und Gemeinde-Sammlungen wie auch in der MNHA-Kollektion.

Diese vierte Retrospektive soll das Werk des Künstlers in seiner Zeit situieren, sein Interesse an der Fotografie sowie seine Kontakte zu anderen Malern aufgreifen. Mit Verweisen auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und des Landes ist Ausstellungskommis-

sar Christian Mosar gewillt, den Stellenwert von Dominique Lang in ein möglichst umfangreiches Panorama einzuschreiben. Ob das gelingt, muss abgewartet werden. Der vom lokalen Orgelverein organisierte „Kräizwee“ soll Zeugnis der Wechselwirkung von Malerei, Musik und Literatur mit religiösem Inhalt sein, dies umso mehr als mit Dupré, Claudel und Lang drei spannende Künstler unter dem Dach dieser national geschützten Kirche aufeinandertreffen.

(*) „Triple chemin de la croix Lang-Claudé-Dupré“ am 29. März in der Sankt-Martins-Kirche. Infos: www.orgue-dudelage.lu.
(**) René Waringo in „Die Düldeger Kirche und ihre Stahlhuth-Orgel“ (2002)

Jolivet Flute Works Hélène Boulègue (flute) et al Naxos 8.573885

A valuable foray into a 20th-century French composer who championed the flute. The start of a promising and valuable journey, this. The Sonata is especially haunting. (OC) ★★★★★

André Jolivet

Intégrale de l'œuvre pour flûte (vol.1)

Hélène Boulègue (flûte), François Dumont (piano).

Laureate Series • Flute

**Hélène
Boulègue**

Winner 2017
Kobe International
Flute Competition

With
**François
Dumont, Piano**

**André
JOLIVET**
(1905–1974)

**Complete Works
for Flute • 1**

Pochette de l'album « Intégrale de l'œuvre pour flûte (vol. 1) », d'André Jolivet. NAXOS/OUTHERE MUSIC

Parmi les compositeurs majeurs du XXe siècle, André Jolivet (1905-1974) est sans doute celui qui a le plus régulièrement écrit pour la flûte. Peut-être parce que l'instrument lui permettait de donner libre cours à son désir de mobilité et de liberté tout en s'inscrivant dans le prolongement d'un souffle ancestral. En témoignent les références que constituent *Cinq incantations* (1936) et *Chant de Linos* (1944), magistralement interprétés par Hélène Boulègue. Associée au piano authentiquement chorégraphique de François Dumont, la flûte conduit à la transe, comme dans le final de la stupéfiante *Sonate* (1958) qui vaut à Jolivet d'aller au plus profond d'une expression juste suggérée par les miniatures qui la précèdent (*Fantaisie-Caprice*, 1953) ou lui succèdent (*Ascèses*, 1967). **Pierre Gervasoni**

1 CD Naxos/Outhere music

Brillantes Schallplattendebut von H el ene Boul egue bei Naxos

13/03/2019

SUPERSONIC **pizzicato** **André Jolivet: Complete Works for flute, Vol. 1. (Ascèses für Fl te, Fantaisie-Caprice für Fl te & Klavier, Cabioles für Fl te & Klavier, Incantation Pour que l'image devienne symbole für Fl te, Fl tensonate, 5 Incantations für Fl te, Chant de Linos für Fl te & Klavier); H el ne Boul egue, Fl te, François Dumont, Klavier; 1 CD Naxos 8.573885; Aufnahme 12/2017, Veröffentlichung 02/2019 (68'29) - Rezension von Guy Engels**

André Jolivet war nicht Flötist, hatte nachweislich aber eine sehr persönliche Beziehung zur Fl te. Nur so lässt sich die Vielzahl der Werke erklären, die er für das Instrument geschrieben hat – Werke in allen Gattungen: von der Solosuite über die Sonate bis hin zum Concerto.

H el ne Boul egue spielt auf ihrem ersten Album Solowerke und Werke mit Klavier. Die ehemalige Flötistin des Philharmonischen Orchesters Luxemburg und jetzige Solofl tistin des SWR Symphonieorchesters in Stuttgart hat sich wahrlich nicht das einfachste Repertoire für ein CD-Debut herausgesucht. André Jolivets Musik macht es weder dem Flötisten noch dem Zuhörer einfach. Beide sind gefordert von der breiten Klangpalette, vom reichen Farbenspiel dieser Musik.

Für den Flötisten kommen noch die nicht unerheblichen technischen Anforderungen hinzu. All dies hat H el ne Boul egue nicht von ihrem Jolivet-Projekt abgehalten, weil es auch « ihre Musik ist ».

Diese Hingabe, dieses Engagement für Jolivets Musik spürt man in jeder Note, in jeder Phrase. Technisch steht die junge Flötistin mit phänomenaler Aisance über den Dingen, musikalisch nimmt sie uns mit auf eine klangliche Erlebnisreise, die reich an Emotionen, an Farbexplosionen ist. H el ne Boul egue hat die nötige Gestaltungskraft, die jeweiligen Werke als kleine Erzählung, als Kurzgeschichten zu interpretieren. Die stellenweise sperrige Musik löst sich in einem kohärenten Dialog, einerseits mit dem hervorragenden Pianisten François Dumont andererseits auch mit dem Zuhörer auf. Zu keinem Moment erlahmen Spannung und Intensität, Grundcharakteristika von Jolivets Musik.

Each of Jolivet's work played on this CD shows how much flutist H el ne Boul egue loves this repertoire and how much she is a total ease in it. So, the listener experiences intense and exciting performances. Highly recommendable.

Foto: CC BY 2.0 Raúl González via flickr.com

Auf der Suche nach dem richtigen Klang

FRANÇOIS DUMONT
Pictures At An Exhibition & Other Works

Nicht die Suche nach Effekten, sondern die Suche nach dem richtigen Klang, den richtigen Farben und den richtigen Atmosphären zeichnet die Neuaufnahme von „Bilder einer Ausstellung“ durch François Dumont aus. Sie dürfte dem Original, wie Modest Mussorgski es sich wohl vorstellte, ziemlich nahe kommen.

Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ sind den meisten Hörern in der orchestrierten Fassung bekannt, die allerdings nicht vom Komponisten selbst, sondern von Maurice Ravel stammt. In der Zwischenzeit gibt es rund 30 verschiedene Bearbeitungen dieses Werkes. In der Tat schreien Mussorgskis Bilder, die ursprünglich für Klavier komponiert wurden, nach einem Symphonieorchester, doch es geht trotzdem nichts über die Originalfassung. Leider versuchen viele Pianisten, sich an den Effekten von Ravels Orchestrierung zu orientieren, um diese dann möglichst glanzvoll auf dem Klavier umzusetzen.

Dumonts Spiel lebt von z.T. schnellen, aber nie zu virtuosen

Tempi, denen er dann plötzlich Bilder entgegenstellt, wo die Musik selbst stillzustehen scheint. Ein Beispiel hierfür wäre „The Old Castle Bydlo“ oder auch „Catacombs“. Hier lässt Dumont die Musik lange ausschwingen und führt sie manchmal quasi zur Auflösung.

Dann gibt es die sehr modern, fast atonal gespielten „Gnomus“, „Samuel Goldenberg and Schmuyle“ sowie „Baby Yaga“. Das finale „The Bogatyr Gates“, bei dem sich die meisten Orchester und Pianisten in einen wahren Klangrausch spielen, wird von François Dumont sehr zurückgenommen und äußerst kammermusikalisch gespielt. Die Interpretation des französischen Pianisten ist dabei sehr intelligent konzipiert und sucht in jedem Bild, jeder variierten Promenade die (in anderen Aufnahmen oft) ungehörten Zwischentöne.

Somit erlebt der Hörer mit François Dumont eine ganz neue Konzeption der „Bilder einer Ausstellung“ und eine Interpretation, wie er sie vorher wohl noch nie gehört hat. Für mich persönlich gehört diese Aufnahme zu den allerbesten und darf unweigerlich als Referenz angesehen werden. Vervollständigt wird das Programm mit selten gehörten Klavierwerken Mussorgskis, die in Dumonts wunderbaren Interpretationen zu wahren Kostbarkeiten werden. Ein absolutes Must!

Alain Steffen

ANSPIELTIPPS: Gnomus, Catacombs, Baby Yaga, The Bogatyr Gates, Une larme, Gopak Of The Merry Lads

Wenn die Fetzen fliegen

ANNA LOOS
Werkzeugkasten

Nun also das Solodebüt von Anna Loos als Sängerin, nachdem bei der Band Silly für ihr Selbstverständnis, ihre Ausstrahlung und ihre Textbeiträge nicht mehr viel Platz blieb. Es geht um das private Leben als sehr emotionale Angelegenheit, um Momentaufnahmen aus Gedanken und Gefühlen, die sich vor allem um die Liebe drehen. Von Beginn und Abschied, Lust und Frust, Kampf und Aufgabe, Mut und Wut singt sie, im Hauptberuf Schauspielerin und Ehefrau von Jan Josef Liefers, mit aller Leidenschaft zwischen Ich, Du und Wir. Wenn nicht die Titel wie „Echt und für immer“ oder „Wie beim ersten Mal“ gleich selbst die rührigen Botschaften aussprechen, dann Sätze wie „Ich navigiere dich in deine Mitte“, „Ich bin für dich da“ oder „Ich will dich zurück“.

Wer immer gut aufpasst, wird mit jeder Menge Sentiment aus der Metaphernfabrik beschenkt. Dann führt die Reise von der „Straße ohne Ziel“ durch den „Ozean des Schweigens“ direkt ins

„Labyrinth der Gedanken“. Der Höhepunkt ist leider schon im verfluchten siebten Song erreicht: „Wenn Wortfetzen fliegen, bringen Scherben kein Glück.“ Als Handgepäck fürs Reisen durch derlei poetische Turbulenzen ist immerhin der „Werkzeugkasten“ dabei, mit seiner Hilfe können kleine Reparaturen sofort vorgenommen werden. Muss ja optimal funktionieren, so ein Album, bei Ecken und Kanten im Produkt meckert schließlich die Kundschaft.

Doch keine Sorge: Hier sind Profis am Werk. Die 48-Jährige singt, wie es sich eben gehört in bester Deutschpop-Gesellschaft eskalierender Stimmen und Stimmungen – und die sie begleitende Musik steht da nicht zurück. Sie holt aus den üblichen Verdächtigen Piano, Akustikgitarre oder Streichern heraus, was möglich ist an sensibler Dramatik. Die Konfektionsware, variabel von Pop-Ballade bis Pop-Schlager, funktioniert in Strophe und Refrain nach zwei überschaubaren Modi: leise-laut und langsam-schnell, oft auch kombiniert. Ist das wenigstens noch Kunsthandwerk? Ach, wenn wir schon einmal bei wichtigen Fragen sind: Ist das immer derselbe Oohooohoo-Backgroundchor? Und warum in aller Welt muss David Bowie heranzitiert werden?

Oliver Seifert

ANSPIELTIPPS: Startschuss, Hier, Paris

Zauberhaft

Héléne Boulègue & François Dumont
Jolivet: Complete Works for Flute, Vol. 1

Vor kurzem stellten die Flötistin Héléne Boulègue und der Pianist François Dumont anlässlich eines Release-Konzertes im Bartringer ARCA ihre gemeinsame CD mit Werken von André Jolivet (1905-1974) vor. Diese für Naxos aufgenommene CD ist das Vol. 1 einer Gesamteinspielung der Werke für Flöte des französischen Komponisten. André Jolivet war Schüler von Paul Le Flem und Edgar Varèse und zählt mit Olivier Messiaen zu den Gründern der Avantgarde-Gruppe Jeune France. Trotzdem blieb seine Musik gerade in späten Jahren sehr zugänglich und verständlich für den Hörer. Humanismus, Esoterik und Emotionen bilden das eigentliche Rückgrat von Jolivets Kompositionen. Diese kommen in den Einspielungen mit Héléne Boulègue und François Dumont sehr klar zum Tragen. Boulègues Zauberflöte lässt die

verschiedenen Werke in einem wunderschönen und tief empfundenen Spiel erklingen und nimmt den Hörer mit auf eine Reise in ein musikalisches Paradies. Sowohl in den Solostücken „Ascèses“, „Incantation 'Pour que l'image devienne symbole'“ und „Cinq incantations“ wie auch in den Werken mit Klavier „Fantaisie-Caprice“, „Cabrioles“, „Flute Sonata“ und „Chant de Linos“ verzaubert Héléne Boulègue den Hörer.

Ihr Partner François Dumont, von dem wir bereits eine absolute Referenzaufnahme des Klavierwerks von Maurice Ravel sowie eine sehr gelungene Doppel-CD mit Klavierkonzerten von Mozart besitzen, erweist sich hier nicht nur als ein einfühlsamer Begleiter, sondern übernimmt die Rolle eines gleichwertigen Duopartners und Gestalters.

Das Zusammenspiel zwischen den beiden Interpreten ist einfach hinreißend und von einer atemberaubenden Intensität und Schönheit. Marco Battistella und Maurice Barnich fungierten bei dieser Einspielung als Produzent bzw. Toningenieur. Das Ergebnis ist eine sehr dynamische, klare und natürlich klingende Aufnahme, in der die Musik richtig atmen und ausschwingen kann. Fazit: Eine erste, in allen Punkten überzeugende Aufnahme der Werke für Flöte von André Jolivet, die hinsichtlich programmatischer, interpretatorischer und aufnahmetechnischer Qualität einen sehr hohen Repertoirewert besitzt.

Alain Steffen

ANSPIELTIPPS: Ascèses, Fantaisie-Caprice, Flute Sonata, Chant de Linos