

Tailleferre Auric Durey

Works for Piano

Biliana
Tzinlikova

paladino
music



Germaine Tailleferre

(1892 - 1983)

- | | | |
|---|----------------------------------|-------|
| 1 | Pastorale in A Flat Major | 02:45 |
| | Partita (1957) | |
| 2 | Perpetuum mobile. Allegretto | 03:38 |
| 3 | Notturmo. Andantino | 02:41 |
| 4 | Allegramente. Allegro | 03:20 |
| 5 | Impromptu (1909) | 02:50 |
| 6 | Romance (1913) | 03:41 |

Georges Auric

(1899 - 1983)

- | | | |
|----|---|-------|
| | Sonatine (1957) | |
| 7 | Allegro | 01:49 |
| 8 | Andante | 02:25 |
| 9 | Finale. Presto | 02:06 |
| 10 | Nocturne (1926) | 03:09 |
| | Trois Pastorales (1920) | |
| 11 | Vif et rude | 01:57 |
| 12 | Modèrément animè et dans eun sentiment très calme | 03:48 |
| 13 | Très vif et très net | 01:35 |

Louis Durey

(1888 – 1979)

- | | | |
|----|--|-------|
| 14 | Romance sans Paroles | 02:37 |
| | Nocturne in D Flat Major, Op.40 | |
| 15 | Lent et calme | 05:30 |
| | Trois Preludes, Op. 26 (1920) | |
| 16 | Sombre (très lent) | 03:25 |
| 17 | Très lent (grave et résigné) | 04:23 |
| 18 | Très animé (avec dureté et violence) | 02:57 |

TT 54:46

Biliana Tzinlikova, piano

Three of Six

They really did not want it any more, the post-Wagnerian indulgence of the late Romantic era, and they found the “French Impressionism” (so-called by the feuilletons, but not by the composers Debussy and Ravel) suspicious. The Second Viennese School, with Schoenberg and its atonality, was strange to them, because they wanted a typically French classicistic and easily digestible music. They loved the music of the Parisian cafes, jazz, vaudeville shows, folklore and circus music, all of which is reflected in their music. Initially, Erik Satie, the enfant terrible of French Music, mentored them, as his own objectives were similar to theirs in that he also wanted to compose in a simple manner, almost mechanically. Although there is no exact date of its foundation, it was around 1918 when Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc and Germaine Tailleferre

formed a loose group within the Parisian music circle. It is entirely for alphabetical reasons that its only woman is at the end of this list, even if is depicted crouching at the left corner of the group in a painting by Jacques-Émile Blanche from 1921. The men are surrounding pianist Marcelle Meyer, and in the background, one can see Jean Cocteau, who was the literary spirit of the “Groupe des Six” (as the critic Henri Collet called them) and also its spokesperson.

Their careers were of different nature, with each pursuing their own pathways, even if as late as in 1952, they wrote an orchestral piece together (although at that point it was only four of them left without Milhaud and Durey). Overall, they remained faithful to their principle of a particular tonality, even if Durey and Milhaud had written some more avant-garde works, thus proving that even in the 20th century it was possible to still use C Major chords, write melodies and use the magic of repetition or rhythm, as long as it was done in an original enough manner. The “Groupe des Six” managed to bridge the gap between the late Romantic and the postmodern eras into our time, which seems to be one with more tolerance for artistic diversity. Three of its members (Honegger, Milhaud and Poulenc) have become “modern classics”, with their works being present on international concert stages, while the three others have fallen into slight oblivion, which seems unfair, particularly when looking at their piano music that is assembled in this recording.

Born near Paris in 1892, Germaine Tailleferre changed her name to “Tailleferre” (which is associated with “iron”) as a young woman and in protest against her father, who did not want to support her musical education financially. Her mother, however, taught her how to play the piano, and she went to the conservatory in Paris at the age of twelve, where she befriended Honegger, Auric and Milhaud, and of course her instrumentation tutor, Maurice Ravel. In 1925, she followed her husband, an American caricaturist, to New York, but returned alone two years later. During WWII, she resumed exile in the U.S., this time in Philadelphia, where she got some recognition, having become a distinguished composer in the meantime. From 1945 until her death in November 1983, she lived in Paris again, where she composed a large musical oeuvre and worked for film, radio and television. She wrote pieces of all classical genres, including opera and ballet, and was open to all modernisms without herself leaving her tonality-centred musical language. She also experimented until late in her life: At the age of 90, she wrote the *Concert de la fidélité* for high voice and orchestra. Even if she enjoyed some fame, most of her works were only published after her death.

This selection from Germaine Tailleferre’s piano music begins with the *Pastorale* in A Flat Major, a rather narrative piece that might describe a party in the countryside. It was published in an album of the “Six” in 1919 and is followed by the three-movement Partita from 1957, which interprets the Baroque scheme in a rather inspired and free manner. The first movement, *Perpetuum*

mobile, is an exuberant virtuoso piece with high demands of the pianist, while the quiet second, *Notturmo*, is followed by the energetic third, which highlights the composer’s typical joyous idiom. Its lapidary end takes us to the fourth movement, *Allegramente*, which combines the virtuoso style with a more dramatic expression. The *Impromptu* from 1909 is an atmospheric piece by the seventeen-year-old, who clearly knew her Chopin a little more intimately than Schubert, while already finding her individual voice. Shortly before the foundation of the “Groupe des Six”, in 1913, Tailleferre wrote her charmingly dreaming *Romance*.

Georges Auric was born in Lodève (Occitania) in 1899 and started composing Lieder as the tender age of twelve, followed by at the Schola Cantorum with Vincent d’Indy and Albert Roussel. He spent most of his life in Paris, where he was married to the painter Eleanor Vilter, and worked as a respected columnist and music critic between the two World Wars. In the 1930s, he followed the ideals of communism, and later remained politically left wing. After WWII, he served as president of the French performing rights society, SACEM, and, from 1962, as director of the Paris opera. He died in June 1983, only a few months before Tailleferre. His oeuvre includes predominantly comic operas, ballets and highly successful film music (including that of iconic movies like “Moulin Rouge”, “Bonjour Tristess” and “Aimez-vous Brahms?”), all showing his complex and sometimes ecstatic rhythms. In his chamber and piano music, he sometimes extended the limits of tonality.

All of Auric's piano pieces in this recording were written at the pinnacle of the "Groupe des Six" in the 1920s. The three-movement *Sonatine* could be seen as a document of the provocative classicism of the time, particularly considering how shameless the composer twists its traditional form. The first, triumphant and fast movement is followed by the second, which clearly breathes the atmosphere of a café. The third is a self-confident march, and the *Nocturne* seems to describe the shy Romanticism of Guy de Maupassant's world. The three *Pastorales* from 1920 are considered Auric's major piano piece in spite of their brevity: The first, only two minutes long, seems like a spicy Southern dinner; the second, almost twice as long, reminds us of a Blues with its peaceful contemplation. The third, a musical landscape, appears to be a sounding aphorism on life, almost Webern-like.

Louis Durey, the son of a Parisian merchant, lived from 1888 to 1979 and only decided to be a musician at the age of 19, remaining mostly autodidact even if fostered by Ravel, which led to him joining the "Groupe des Six". He left after only a short while and distanced himself specifically from Jean Cocteau. He was a passionate communist, joined the anti-Nazi resistance and later worked in culture politics and as a critic. His somewhat small oeuvre consists of orchestral and chamber music, some piano pieces and music for the stage and film. In his early years, he engaged with dodecaphony,

and later wrote simple antifascist songs as well as set music to words by Ho Chi Minh and Mao Tse-tung. After 1945, he was isolated as a composer with almost no success, and fell silent.

Durey's piano music also dates from the "roaring twenties", as this decade was called retrospectively in Europe and North America as it increasingly combined political and economic catastrophes with a cultural atmosphere of departure. Durey contributed his *Romance sans paroles* to the "Album de Six" in 1919, a free and light-hearted gamble with notes. Almost a decade later, he wrote his extensive and deep *Nocturne* in D Flat Major, a study in melancholy reflecting the frustrations and depression of its composer who had already separated himself from the group by that time. Also the first of the *Trois Preludes* from 1920 spreads an atmosphere of deep sorrow and longing before displaying signs of defiance. Surprisingly, it shows a harmonic connection to Schoenberg and the Second Viennese School. The second is hardly less heavy-hearted, almost dissolving into single notes, before the third picks up some energy with its fate-like accents.

Gottfried Franz Kasperek

Translated from German
by Martin Rummel

Biliana Tzinlikova

Biliana Tzinlikova was born in Sofia (Bulgaria) in 1974 and has developed an international reputation as recitalist, soloist, chamber musician and pedagogue. Having studied at the State Music Academy in Sofia with Marina Kapazinskaya and at the “Mozarteum” in Salzburg with Andor Losoncy and Christoph Lieske, she attended master classes with Elisso Virsaladse, Arndzej Jaszinsky, Pavel Gililov, Menahem Pressler, Paul Badura-Skoda, Alexander Lonquich, Claus-Christian Schuster and Claude Frank. Her encounters and work with Ruggiero Ricci and Ferenc Rados had great influence on her artistic development.

In recent years, she has focused her work as a soloist on the rediscovery of forgotten piano works, which is reflected in her discography: Three CDs with world premiere recordings of Franz Anton Hoffmeister’s piano sonatas were released in 2014 and brought her immediate international attention with critics and researchers. In 2016, she released a recording of Stephen Heller’s variation cycles (PMR0065), followed by piano music by Louise Farrenc (PMR0088) in 2018. Since 2017, she has been developing interdisciplinary concert programmes with actors, presenting the life and works of female composers.

Highly in international demand as a chamber musician, she works with renowned musicians such as Christian Gerhaher, Thomas Selditz, Klara Flieder, Thomas Riebl, Ulf Schneider, Vesna Stankovic, Stephan Picard, Patrick Demenga, Gustav Rivinius, Dany Bonvin, Esther Hoppe, Christophe Pantillon, Marta Sudraba or various members of the Vienna Philharmonic. As a soloist, she performed at the Mozartwoche Salzburg or with the ORF Radio-Symphonieorchester Wien under Stefan Sanderling. In 2004, she made her debut at the Wiener Konzerthaus.

Ms Tzinlikova has been teaching at the Universität Mozarteum since 2001, where, following her habilitation in 2019, she now works as a Privatdozent, teaching her own chamber music studio class.



Drei von sechs

Sie wollten sie nicht mehr, die schwelgerische Spätromantik der Nach-Wagner-Ära. Auch der französische Impressionismus, so genannt vom Feuilleton, nicht von den Komponisten Debussy und Ravel, war ihnen suspekt. Mit der Zweiten Wiener Schule, mit Schönberg und der Atonalität, konnten sie auch nicht allzu viel anfangen. Was sie wollten, war eine sehr französische, klassizistische, leicht verständliche Musik. Was sie liebten und was sich in vielen ihrer Werke spiegelt, waren Pariser Cafémusik, Jazz und Variété, Folklore und Zirkusmusik. Ihr Mentor war anfangs Erik Satie, „Enfant terrible“ der französischen Musik und in seinen Zielsetzungen ähnlich bestrebt, einfach, fast mechanisch zu komponieren. Ein genaues Gründungsdatum ist nicht festzustellen, aber um 1918 bildeten Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc und Germaine Tailleferre eine lose Gruppe in der Pariser Musikszene. Dass die einzige

Frau hier am Ende steht, ist dem Alphabet geschuldet. Ein stimmungsvolles Gemälde von Jacques-Émile Blanche aus dem Jahr 1921 zeigt Madame Tailleferre am linken Rand hockend. Die Männer haben die Pianistin Marcelle Meyer in die Mitte genommen. Im Hintergrund dräut Jean Cocteau, welcher der literarische Impulsgeber und Sprecher der „Groupe des Six“ war. Den Namen prägte der Kritiker Henri Collet.

Sie machten Karrieren sehr unterschiedlicher Art. Sie verfolgten höchst eigene Wege, obwohl sie noch 1952 als Gruppe ein Orchesterwerk schufen – da waren's allerdings nur mehr vier; Milhaud und Durey fehlten. Insgesamt, trotz einiger Ausritte vor allem Dureys und Milhauds in Richtung Avantgarde, blieben sie ihrer speziell formulierten Tonalität treu. Und gehörten zu jenen Musikern, die im 20. Jahrhundert bewiesen, dass man sehr wohl noch C-Dur-Dreiklänge verwenden, mit dem Zauber des Rhythmus und der Wiederholung arbeiten und Melodien finden konnte, wenn man es originell genug tat. Die „Groupe des Six“ schlug eine gut begehbare Brücke von der Spätromantik zur Postmoderne und zu unserer Zeit, in der wieder mehr anerkannter Pluralismus in den Künsten herrscht. Drei von ihnen, nämlich Honegger, Milhaud und Poulenc, sind bis heute mit etlichen Werken im internationalen Repertoire vertreten, ja zählen zum illustren Kreis der „Klassiker der Moderne“. Die anderen drei führen ein Schattendasein, was sehr ungerecht erscheint, wenn man sich in diese Sammlung ihrer Klaviermusik vertieft.

Geboren 1892 in der Nähe von Paris als Germaine Tailleferre, änderte die junge Frau ihren Namen in „Tailleferre“, was mit Eisen zu tun hat, aus Protest gegen ihren Vater, der ihre musikalische Ausbildung nicht finanzieren wollte. Dagegen unterrichtete die Mutter sie im Klavierspiel. Schon als 12-jährige ging sie ans Pariser Conservatoire, befreundete sich mit Honegger, Auric und Milhaud, aber auch mit ihrem Instrumentationslehrer Maurice Ravel. 1925 zog sie mit ihrem Ehemann, einem amerikanischen Karikaturisten, nach New York, kehrte jedoch schon zwei Jahre später allein zurück. Auch im Zweiten Weltkrieg ging sie ins Exil in die USA, diesmal nach Philadelphia, wo die mittlerweile durchaus anerkannte Komponistin einen Wirkungskreis fand. Doch nach 1945 schlug sie ihren Wohnsitz wieder in Paris auf, wo sie bis zu ihrem Tod im November 1983 eine große Zahl an Stücken komponierte und auch für Film, Radio und Fernsehen tätig war. Sie schrieb für alle klassischen Genres, auch für Oper und Ballett, hatte offene Ohren für die Moderne, ohne ihre tonal zentrierte Musiksprache zu verlassen. Um Experimentelles war sie nicht verlegen. Noch als 90-jährige verfasste sie ein *Concert de la fidélité* für hohe Stimme und Orchester. Trotz einer gewissen Bekanntheit wurde ein guter Teil ihrer Werke erst postum veröffentlicht.

Die Auswahl der Klavierstücke von Germaine Tailleferre beginnt mit der Pastorale in As-Dur, einem perlend lautmalerschen Stück, wohl eine fröhliche, abendliche Geselligkeit am Lande schildernd, veröffentlicht

in einem Album der „Six“ 1919. Es folgt die Partita in drei Sätzen, die 1957 entstanden ist. Die barocke Form wird frei und espritvoll gehandhabt. Heitere, hell getönte Gelassenheit und stupende Fingerfertigkeit dominieren den ersten Satz, *Perpetuum mobile*, während im zweiten, Notturmo, getragene Töne angeschlagen werden, ehe die für die Komponistin typische brillante Spielfreude für Kontraste sorgt. Das Ende ist lapidar. Auch im Finalsatz, *Allegramente*, steht die Virtuosität im Zentrum, erreicht hier jedoch dramatischeren Ausdruck. Das *Impromptu* von 1909 ist das atmosphärische Stück einer 17-jährigen, die ihren Chopin, ein wenig auch ihren Schubert kannte, doch bereits zu eigenwilligen Formulierungen fand. Gleichsam am Vorabend der Gründung der „Groupe de Six“ schrieb Germaine Tailleferre 1913 eine zauberhaft verträumte *Romance*.

Georges Auric, geboren 1899 in Lodève in Okzitani-en, begann als 12-jähriger Lieder zu komponieren und studierte an der „Schola cantorum“ bei Vincent d’Indy und Albert Roussel. Er lebte hauptsächlich in Paris, ehelichte die Malerin Eleanore Vilter und war in der Zwischenkriegszeit neben seiner kompositorischen Arbeit ein angesehener Musikkritiker und Kolumnist. In den 30er Jahren stand er einem idealistischen Kommunismus sehr nahe und blieb auch weiterhin linkem Gedankengut verbunden. Nach dem 2. Weltkrieg war er jahrzehntelang Präsident der französischen Musikverwertungs-Gesellschaft SACEM und ab 1962 Direktor der Pariser Oper. Er starb im Juni 1983, wenige Monate

vor Germaine Tailleferre. Auric schrieb vor allem komische Opern, Ballette und sehr erfolgreiche Filmmusik, zum Beispiel zu Kultstreifen wie „Moulin Rouge“, „Bonjour Tristesse“ oder „Lieben Sie Brahms?“. Sein Stil zeichnet sich durch komplexe, mitunter ekstatisch wirkende Rhythmik aus. Daneben entstand auch qualitätsvolle Kammer- und Klaviermusik, in der er manchmal die Grenzen der Tonalität überschritt.

Alle auf dieser Aufnahme zu hörenden Klavierstücke Aurics entstanden am Höhepunkt der „Groupe des Six“ in den 20er-Jahren. Die dreisätzige Sonatine könnte man stilistisch als ein Dokument des „frechen“ Klassizismus dieser Zeit bezeichnen, so ungeniert springt der Komponist mit der traditionellen Form um. Auftrumpfend ist der erste, schnelle Satz, während im zweiten ein bisschen Caféhausluft mitspielt und im dritten Satz mit hurtigen Marschrhythmen zu einem selbstbewussten Tanz aufgespielt wird. Verhaltene Romantik und fein zisierte Melodik prägen das Nocturne, Musik wie aus der Welt eines Guy de Maupassant. Die *Trois Pastorales* aus dem Jahr 1920 gelten, ihrer Kürze zum Trotz, als pianistischen Hauptwerk Aurics. Die knapp zwei Minuten des ersten Stücks sind quasi scharf gewürzt wie ein abendliches Menü im Süden. Das zweite, fast doppelt so lang und einem Blues nachempfunden, malt friedliche Kontemplation und verklingt in ruhevoller Dämmerung. Wie ein klingender Aphorismus über die Freude am Leben wirkt das konzise dritte „Landbild“ – da darf man sogar ein wenig an Anton Webern denken.

Der Pariser Kaufmannssohn Louis Durey lebte von 1888 bis 1979. Erst mit 19 Jahren entschloss er sich, Musiker zu werden und war im Wesentlichen Autodidakt. Gefördert von Ravel, schloss er sich der „Groupe des Six“ an, verließ diese jedoch bald wieder und distanzierte sich insbesondere von Jean Cocteau. Er war überzeugter Kommunist, ging in der Nazizeit in den Widerstand und betätigte sich später als Kulturpolitiker und Kritiker. Sein eher schmales Werk besteht aus Orchester- und Kammermusik, etlichen Klavierstücken sowie Bühnen- und Filmmusik. In seinen Anfängen beschäftigte er sich intensiv mit der Zwölftontechnik, später schrieb er antifaschistische Lieder einfachen Charakters und vertonte Texte von Ho Chi Min und Mao Tsetung. Nach 1945 geriet er als Komponist in die Isolation, hatte kaum mehr Erfolge und verstummte immer mehr.

Auch Dureys Klavierstücke stammen aus den „Goldenen Zwanzigern“ oder „Roaring Twenties“, wie man dieses politisch und wirtschaftlich zunehmend katastrophale, aber von einer Aufbruchsstimmung in der Kunst gekennzeichnete Jahrzehnt in Europa und Nordamerika im Rückblick nannte. Eine *Romance sans paroles*, also eine Romanze ohne Worte, steuerte Durey 1919 für das „Album de Six“ bei, ein freies und frohgemutes Spiel mit Tönen. Fast ein Jahrzehnt danach schrieb er ein ausladendes und ergreifendes Nocturne in Des-Dur, eine melancholische Studie, welche wohl die Enttäuschungen und depressiven Phasen im Leben des Komponisten spiegelt, der sich in dieser

Zeit von der Gruppe schon getrennt hatte. Doch auch das erste der *Trois Préludes* von 1920 verströmt tiefe Trauer, wirkt wie tastendes Suchen, steigert sich zu Trotzgebärden und lässt harmonisch überraschende Beziehungen zur Schönberg-Schule erkennen. Kaum weniger schwermütig ist das zweite Prélude mit seiner Tendenz zur Auflösung der Musik in dunkel im Raum stehende Einzeltöne. Energischere, jedoch tragisch und schicksalhaft anmutende Akzente setzt das dritte Prélude entgegen.

Gottfried Franz Kasperek

Biliana Tzinlikova

Die Pianistin Biliana Tzinlikova, 1974 in Sofia (Bulgarien) geboren, hat sich in den letzten Jahren einen hervorragenden Ruf als Konzertpianistin, Kammermusikerin und Pädagogin erarbeitet. Sie absolvierte ihre Studien an der staatlichen Musikakademie in Sofia bei Marina Kapazinskaja und an der Universität Mozarteum Salzburg bei Andor Losonczy und Christoph Lieske. Ferner absolvierte sie Meisterkurse bei Elisso Virsaladse, Arndzej Jaszinsky, Pavel Gililov, Menahem Pressler, Paul Badura-Skoda, Alexander Lonquich, Claus-Christian Schuster und Claude Frank. Besonders prägend waren die Begegnungen und Arbeit mit Ruggiero Ricci (1998 bis 2003) und Ferenc Rados (2002 bis 2005).

Der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit als Konzertpianistin lag zuletzt in der Wiederentdeckung und Wiederaufführung vergessener Klaviermusik. Davon zeugt auch ihre Aufnahmetätigkeit: 2014 machte sie sich mit den Welt-Ersteinspielungen der Klaviersonaten von Franz Anton Hoffmeister in der Fachwelt schlagartig einen Namen. Die Aufnahmen wurden in internationalen Fachmedien begeistert rezensiert und wissenschaftlich dokumentiert. 2016 erschien eine Aufnahme mit virtuosen Variationswerken von Stephen Heller (PMR0065) und 2018 eine Einspielung mit Klaviermusik der französischen Komponistin

Louise Farrenc (PMR0088). Seit 2017 entwickelt sie auch gemeinsam mit Schauspielerinnen und Schauspielern genreübergreifende Konzertprogramme, die das weibliche kompositorische Schaffen der Musikgeschichte in den Mittelpunkt rücken.

Als gefragte Kammermusikpartnerin tritt sie mit international anerkannten KünstlerInnen regelmäßig im In- und Ausland auf, wie z.B. Christian Gerhaher, Thomas Selditz, Klara Flieder, Thomas Riebl, Ulf Schneider, Vesna Stankovic, Stephan Picard, Patrick Demenga, Gustav Rivinius, Dany Bonvin, Esther Hoppe, Christophe Pantillon, Marta Sudraba sowie verschiedenen Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Als Solistin trat sie u.a. bei der Salzburger Mozartwoche und unter Stefan Sanderling mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien auf. Sie konzertierte in fast allen Ländern Europas und in den USA und debütierte 2004 im Wiener Konzerthaus.

Seit 2001 lehrt Biliana Tzinlikova an der Universität Mozarteum in Salzburg; seit ihrer Habilitation 2019 leitet sie eine Klasse für Klavierkammermusik ebendort.



Trois de six

Ils n'en voulaient plus de cette romance délectable de l'ère post wagnérienne. L'impressionnisme français, ainsi appelé par le feuilleton, et non par les compositeurs Debussy et Ravel, était également suspect pour eux. Ils ne savaient pas quoi faire non plus de cette seconde école viennoise, de ce Schönberg et de son atonalité. Ce qu'ils voulaient c'était une musique très française, classique, facile à comprendre. Ce qu'ils aimaient et ce qui se reflète dans beaucoup de leurs œuvres, c'est la musique des cafés parisiens, le jazz et la variété, le folklore et la musique de cirque. Leur mentor fut d'abord Erik Satie, l'« Enfant terrible » de la musique française, et ses objectifs, son avidité de composer simplement, presque mécaniquement. La date de fondation ne peut être déterminée précisément, mais vers 1918, Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre forment un groupe peu structuré sur la scène musicale parisienne. Que la seule

femme du groupe soit citée à la fin est due à l'ordre alphabétique. Un tableau évocateur de Jacques-Émile Blanche de 1921 montre Madame Tailleferre accroupie en marge à gauche. Les hommes ont placé la pianiste Marcelle Meyer au milieu. En arrière-plan, Jean Cocteau se profile, l'initiateur littéraire et le porte-parole du « Groupe des Six », nom forgé par le critique Henri Collet.

Leurs carrières étaient très différentes. Chacun a suivi son propre chemin, même s'ils ont quand même créé ensemble une œuvre orchestrale en groupe en 1952 – groupe où ils n'étaient plus que quatre ; Milhaud et Durey n'étaient pas là. Dans l'ensemble, malgré quelques incursions vers l'avant-garde, notamment chez Durey et Milhaud, ils sont restés fidèles à leur tonalité spécialement formulée. Et ils font partie de ces musiciens qui ont prouvé au XXe siècle que l'on pouvait encore utiliser les triades en do majeur, travailler avec la magie du rythme et de la répétition, et trouver des mélodies en restant original. Le « Groupe des Six » a créé un lien facilement accessible entre le romantisme tardif, le postmodernisme et notre époque, où le pluralisme des arts est de nouveau plus reconnu. Trois d'entre eux, Honegger, Milhaud et Poulenc, sont encore aujourd'hui représentés dans le répertoire international avec un certain nombre d'œuvres car ils appartiennent au cercle illustre des « classiques modernes ». Les trois autres mènent une existence dans l'ombre, ce qui semble très injuste lorsqu'on fouille dans cette collection de leur musique pour piano.

Née en 1892 près de Paris sous le nom de Germaine Tailleferre, la jeune femme change son nom en Tailleferre. En introduisant le fer dans son nom, elle évoque la dureté de son père qui refusa de financer son éducation musicale, alors que sa mère, elle, lui apprend à jouer du piano. Dès l'âge de douze ans elle entre au conservatoire, se lie d'amitié avec Honegger, Auric et Milhaud, mais aussi avec son professeur Maurice Ravel.

En 1925 elle s'installe à New York avec son mari, un dessinateur américain, mais elle en revient seule deux ans plus tard. C'est aussi l'Amérique, cette fois-ci Philadelphia, qu'elle choisit pour s'exiler pendant la seconde guerre mondiale. Elle est devenue entretemps une compositrice reconnue et elle y étend son champ d'action. Après 1945, elle retourne à Paris, où elle compose de nombreuses pièces jusqu'à sa mort en novembre 1983. Elle travaille également pour le cinéma, la radio et la télévision. Elle a composé pour tous les genres classiques, y compris l'opéra et le ballet, et a su garder l'oreille ouverte à la musique moderne sans abandonner son langage musical centré sur la tonalité. L'expérimentation ne lui a jamais fait peur. À l'âge de 90 ans elle compose même un « concert de la fidélité » pour voix haute et orchestre. Malgré une certaine notoriété, une bonne partie de ses œuvres n'a été publiée qu'à titre posthume.

La sélection des pièces pour piano de Germaine Tailleferre commence par la pastorale en la bémol majeur, publiée dans un album des « six » en 1919. C'est une pièce pétillante onomatopéique, représentant probablement une joyeuse réunion amicale d'un soir à la campagne. Ensuite c'est le tour de la partita en trois mouvements, écrite en 1957. Elle se sert librement et pleine d'esprit de la forme baroque. La gaieté, la sérénité aux teintes vives et la dextérité stupéfiante dominant le premier mouvement, Perpetuum mobile, tandis que dans le second, Notturmo, les notes portées sont frappées avant que l'étincelante joie de jouer caractéristique de la compositrice ne vienne apporter son contraste. La fin est lapidaire. Dans le dernier mouvement, allegramente, c'est la virtuosité qui est en son cœur en atteignant ici une expression plus dramatique. L'impromptu de 1909 est la pièce aérienne d'une jeune fille de 17 ans qui connaissait son Chopin et un peu aussi son Schubert tout en y apportant sa note personnelle. À la veille de la formation du « groupe des six », Germaine Tailleferre écrit en 1913 une « romance » magique et rêveuse.

Georges Auric, né en 1899 à Lodève en Occitanie, commence à composer des chansons à l'âge de 12 ans et étudie à la « Schola cantorum » avec Vincent d'Indy et Albert Roussel. Il vit principalement à Paris, épouse la peintre Eleanore Vilter et devient un critique musical

et chroniqueur respecté de l'entre-deux-guerres. Dans les années trente il est très proche d'un communisme idéaliste et reste très lié aux idées de gauche. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient président de la SACEM et le reste pendant des décennies. Il est également directeur de l'Opéra de Paris à partir de 1962. Il meurt en juin 1983, quelques mois avant Germaine Tailleferre. Auric a surtout écrit des opéras comiques, des ballets et des musiques de films à grand succès, comme par exemple les bandes originales cultes de « Moulin Rouge », « Bonjour Tristesse » ou « Aimez-vous Brahms ? » Son style se caractérise par des rythmes complexes, parfois extatiques. Parallèlement, il a composé de la musique de chambre et de la musique pour piano de haute qualité, dépassant parfois les limites de la tonalité.

Toutes les pièces pour piano d'Auric que l'on peut entendre sur ce CD ont été composées à l'apogée du « Groupe des Six » dans les années 1920. La sonatine en trois mouvements pourrait être décrite stylistiquement comme un document du classicisme « effronté » de l'époque, tant le compositeur se joue de la forme traditionnelle. Le premier mouvement est rapide et parade tandis que le second se donne un air de musique de salon de thé, pour aboutir dans le troisième mouvement à une danse pleine d'aplomb jouée sur des rythmes de marche pressée. Le nocturne se caractérise par un romantisme sobre et des mélodies

finement ciselées, une musique rappelant l'univers de Guy de Maupassant. Malgré leur brièveté, les « Trois Pastorales » de 1920 sont considérées comme l'œuvre pianistique majeure d'Auric. Les presque deux minutes de la première pièce ont les saveurs épicées d'un menu du soir dans le sud. La deuxième, presque deux fois plus longue est basée sur un blues et peint la contemplation paisible qui s'achève sur un crépuscule apaisé. La troisième et concise « scène de campagne » ressemble à un aphorisme sonore sur la joie de vivre. Qui peut nous faire penser un peu à Anton Webern.

Louis Durey, fils d'un commerçant parisien, a vécu de 1888 à 1979. Ce n'est qu'à l'âge de 19 ans qu'il décide de devenir musicien. Il est essentiellement autodidacte. Soutenu par Ravel, il rejoint le « Groupe des Six », mais le quitte rapidement et se distancie surtout de Jean Cocteau. Communiste convaincu, il entre dans la résistance pendant la période nazie et travaille ensuite comme politicien et critique culturel. Son œuvre plutôt mince se compose de musique orchestrale, de musique de chambre, de plusieurs pièces pour piano ainsi que de musique de scène et de film. À ses débuts, il s'intéresse intensément à la technique dodécaphonique, puis il écrit des chansons antifascistes de caractère simple et met en musique des textes de Ho Chi Min et Mao Zedong. Après 1945, il subit un certain isolement, n'a plus guère de succès et tombe dans l'anonymat.

Les pièces pour piano de Durey proviennent également des « Golden Twenties » ou « Roaring Twenties », comme cette décennie en Europe et en Amérique du Nord, politiquement et économiquement de plus en plus catastrophique mais marquée par une atmosphère de nouveaux débuts artistiques, a été appelée rétrospectivement. En 1919, Durey contribue à l'« Album des Six », avec une pièce joyeuse qu'il intitule « Romances sans paroles ». Près d'une décennie plus tard, il écrit un Nocturne en ré bémol majeur expansif et émouvant, une étude mélancolique qui reflète probablement les déceptions et les phases dépressives de la vie du compositeur, déjà séparé du groupe à cette époque. Mais même le premier des « Trois Préludes » de 1920 respire une profonde tristesse, se cherche jusqu'à l'entêtement pour révéler des relations harmonieuses et surprenantes faisant penser à l'école Schönberg. Le deuxième Prélude n'est guère moins mélancolique, avec sa tendance à dissoudre la musique en sons individuels graves. Des accents plus énergiques mais tout aussi tragiques que fatidiques lui sont opposés au troisième prélude.

Gottfried Franz Kasperek

traduit de l'allemand par
Florence Gautier

Biliana Tzinlikova

La pianiste Biliana Tzinlikova, née en 1974 à Sofia, Bulgarie, a acquis une excellente réputation en tant que pianiste de concert, chambriste et professeur ces dernières années. Elle a terminé ses études à l'Académie de musique de Sofia avec le professeur Marina Kapazinskaja et à l'Université Mozarteum à Salzbourg avec les professeurs Andor Losonczy et Christoph Lieske. Elle a également suivi des master classes avec Elisso Virsaladse, Arndzej Jaszinsky, Pavel Gililov, Menahem Pressler, Paul Badura-Skoda, Alexander Lonquich, Claus-Christian Schuster et Claude Frank. Ses rencontres et son travail avec Ruggiero Ricci (1998 – 2003) et Ferenc Rados (2002 – 2005) ont été particulièrement formateurs.

Son travail artistique en tant que pianiste de concert s'est récemment concentré sur la redécouverte et l'interprétation de musique pour piano oubliée. Ses enregistrements sur CD en témoignent également. En 2014 elle s'est rapidement fait un nom parmi les experts avec les enregistrements en première mondiale des sonates pour piano de Franz Anton Hofmeister. Les enregistrements ont fait l'objet d'une critique enthousiaste et ont été scientifiquement documentés dans des médias spécialisés internationaux.

En 2016, un CD avec Variations virtuoses de Stephen Heller (pmr 0065) est sorti, et en 2018, un enregistrement avec musique pour piano de la compositrice française Louise Farrenc (pmr 0088). Depuis 2017, elle développe également, en collaboration avec des actrices et des acteurs, des programmes de concerts intergenres qui mettent l'accent sur le travail de composition féminin de l'histoire de la musique. En tant que partenaire de musique de chambre recherchée elle se produit tant en Autriche qu'à l'étranger avec des artistes de renommée internationale comme par exemple Christian Gerhaber, Thomas Selditz, Klara Flieder, Thomas Riebl, Ulf Schneider, Vesna Stankovic, Stefan Picard, Patrick Demenga, Gustav Rivinieux, Dany Bonvin, Esther Hoppe, Christian Pantillon, Marta Sudraba, membres du philharmonique de Vienne.

En tant que soliste, elle s'est produite à la Mozartwoche de Salzbourg et sous la direction de Stefan Sanderling avec le RSO Vienne. Elle a donné des concerts dans presque tous les pays européens et aux Etats-Unis. En 2004, elle fait ses débuts au Konzerthaus de Vienne. Depuis 2001 Tzinlikova enseigne à l'Université Mozarteum, où depuis son habilitation en 2019 elle dirige une classe de musique de chambre pour piano.



Tailleferre Auric Durey

Works for Piano

Biliana
Tzinlikova

paladino
music

Recording Venue
Studio Tonzauber,
Konzerthaus,
Vienna/Austria

Recording Dates
21 – 22 September &
6 October 2019

Engineer
Georg Burdicek

Liner Notes
Gottfried Franz
Kasperek

French Translation
Florence Gautier

English Translation
Martin Rummel

Photos
Luigi Caputo



pmr 0103 – © & © 2020
paladino media gmbh, vienna
paladino.at

Made in the E.U.
ISRC: ATTE4-20-103-01 to 18
EAN: 9120040732011