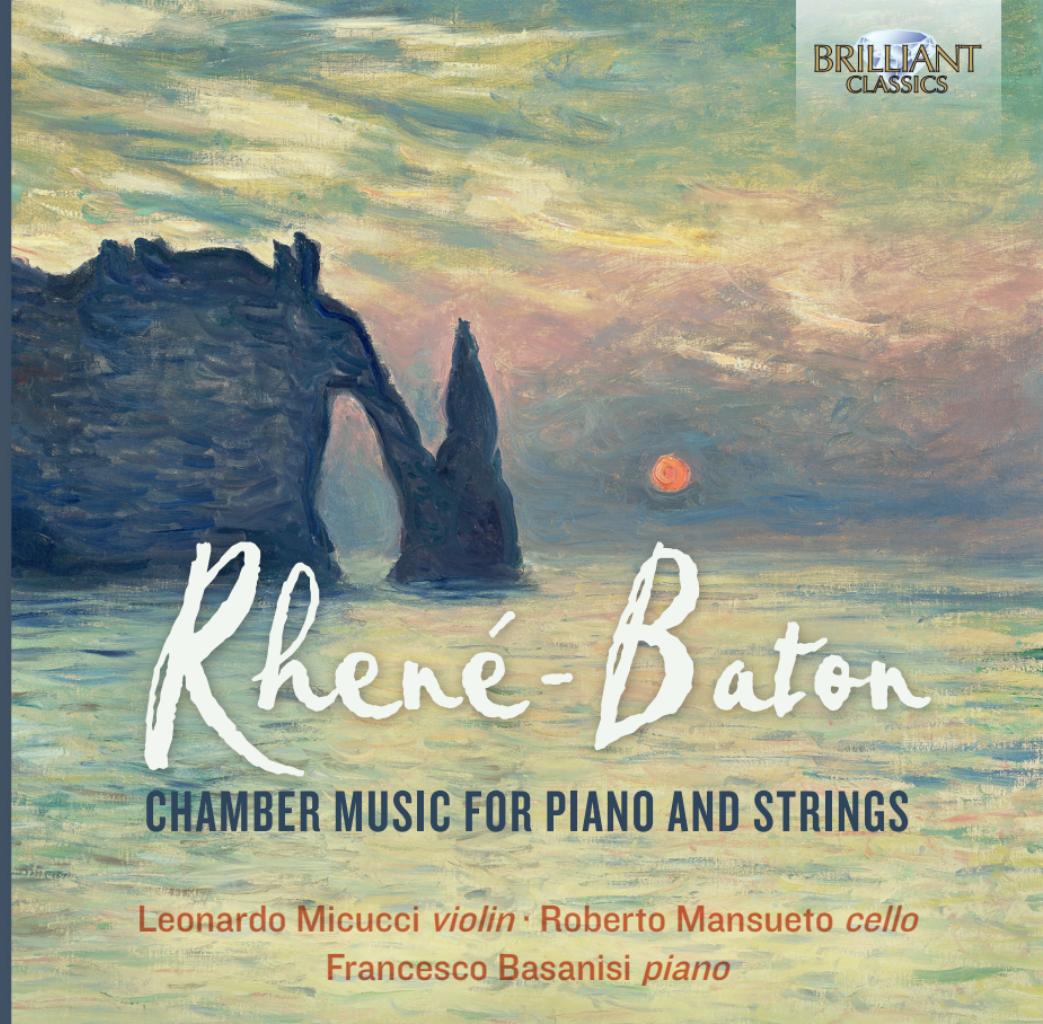

95554

BRILLIANT
CLASSICS

Rhené-Baton

CHAMBER MUSIC FOR PIANO AND STRINGS

Leonardo Micucci *violin* · Roberto Mansueto *cello*
Francesco Basanisi *piano*

Rhené-Emmanuel Baton 1879-1940

Chamber Music

	CD1*	53'39	CD2	44'13
Violin Sonata No.1 Op.24 (1921)			Cello Sonata Op.28 (1923)	
1. I. Allegro non troppo – Allegro vivo assai	8'25		1. I. Andante tranquillo – Allegro vivo e agitato	7'03
2. II. Larghetto	7'33		2. II. Andante un poco maestoso	5'37
3. III. Allegro vivo	8'11		3. III. Allegro vivo – Largo e maestoso	7'12
Violin Sonata No.2 Op.46 (1927)				
4. I. Allegro comodo	17'11		Piano Trio Op.31 (1924)	
Suite Ancienne Op.55 for Violin and Piano (1933)			4. I. Lento – Allegro	10'16
5. I. Prélude	3'07		5. II. Divertissement Sur un Vieil Air Breton	4'18
6. II. Aria	4'24		6. III. Andante – Allegro Vivace e Agitato	9'42
7. III. Gavotte	2'10			
8. IV. Gigue	2'33			

* First recordings

Wolferl Trio

Leonardo Micucci *violin* Giuseppe Arrè 2005
 Roberto Mansueto *cello* Gaetano Sgarabotto 1929
 Francesco Basanisi *piano* Fazioli F308

“Rhené-Baton and the world of Brittany”

Although he is now largely forgotten, Rhené-Emmanuel Bâton (1879-1940) was a key figure in Parisian musical circles during the early years of the 1900s, when the city was a centre of cultural renewal and innovation. He was not only a pianist and composer, however, since he was also regularly engaged as an orchestral conductor. Moreover, he did a great deal to promote the spread of classical music and its accessibility during the years between the two World Wars.

Rhené-Baton, as he was later known, was born into a family of Breton origins in the small town of Courseulles-sur-Mer in Normandy. It was in Paris, however, that he acquired his training as a musician, studying piano at the Conservatoire and music theory in the classes held by André Bloch. This proved to be a springboard for an immediately brilliant career: in 1907 he was appointed chorus conductor at the Opéra Comique, where he later also conducted the orchestra. This position led to numerous jobs abroad, such that he was soon touring throughout Europe. For instance, in 1910 he was in Germany to direct the Festival of French Music in Munich. Moreover, during the First World War, he was appointed head of the Dutch Royal Opera (1916-1918), and director of the summer concerts held in Scheveningen by the Orchestra in Residence of The Hague (1914-1919). Thanks to his encounter with Serge Diaghilev, he also conducted the orchestra for the *Ballets Russes*, first on tour in England and South America in 1912-1913, and then in Paris in 1913-1914. To add to which, from 1932 for sixteen years he directed the famous institution that organized the *Concerts Pasdeloup* series aimed at democratising access to music.

Rhené-Baton specialized in the contemporary French repertoire, conducting a number of important premieres, including *Le Printemps* by Claude Debussy and two works by Maurice Ravel, *Le tombeau de Couperin* and *Alborada del gracioso*. Moreover, several important compositions were dedicated to him, such as Albert Roussel's *Symphony No.2*. Today, however, music history is naturally more inclined

to focus on his output as a composer, which comprised a number of different genres, from symphonies to solo pieces, including vocal and religious works. Although he was discontinuous in his dedication to composition, his works share aspects of the coeval nationalist trends and the rediscovery of the folk repertoire and traditional music.

Despite the pressures of an intense and apparently uninterrupted career as a conductor, Rhené-Baton never entirely abandoned composition. The first creative period at the start of the century comprised some major orchestral works and a special focus on the piano, both as a solo instrument and with an orchestra accompaniment (*Variations pour piano et orchestre sur un thème en mode éolien*, 1904; *Menuet pour Monsieur, frère du roi*, 1909, *En Bretagne*, 1909). Then in the 1920s his output grew in intensity, embracing not only the genres mentioned above, but also chamber works. With the exception of the *Suite ancienne* for violin and piano composed in 1933, his entire chamber output dates back to this six-year period, from 1921 to 1927.

In contrast with his hectic life in Paris and his cosmopolitan existence as a conductor with a particular interest in the contemporary repertoire, in his work as a composer Rhené-Baton seems to delve deep into his own personal experience in a quest for origins. At the age of 19 he discovered Brittany, where his family came from, and Breton culture made a huge impact on him, to the extent that he felt he had been “torn away” from his natural habitat. He was so struck by this that the region immediately became his point of reference, the centre of his sense of identity and a continuous source of inspiration for his compositions. This inner world imbued with ancient stories led him to declare that “*en Bretagne seulement je me sens chez moi. Partout ailleurs j'ai la sensation de vivre un peu en étranger*” (“Only in Brittany do I feel at home. Everywhere else I get the feeling that I'm somewhat abroad”). He was one of the founders of the *Association des Compositeurs Bretons* in 1912, and in his compositions often drew inspiration from Breton folk melodies and the local dialect. This became such a salient feature of his style that he is now considered a Breton composer.

Right from the outset Rhené-Baton’s works embody aesthetic choices that mirror interests that were widespread at the time: the piano used as a way of bringing together musical traditions previously considered marginal; the rediscovery of different aspects of folk culture; support for developments in the inclusion of folk idioms in music. This latter feature had been a topical subject since the previous century, eliciting great interest in various European countries, with very diverse results.

Likewise imbued with his love for Brittany are his chamber works, written at the height of his maturity. Both the three sonatas and the *Trio pour piano, violon et violoncelle* of 1924 are lyrical and neo-archaic in style. The composer maintains a constant balance between the “mystic” solo melody of the sonatas (*Sonate pour violon et piano No.1*, 1921; *Sonate pour violon et piano No.2*, 1927; *Sonate pour piano et violoncelle*, 1923), solemn dialogue and the late 19th century handling of the different voices.

They are works that call for extreme virtuoso skill, especially as regards the piano part, which Rhené-Baton may well have played himself. There is also plenty of lyricism, moments of prayer and more than a hint of melancholy.

Both the *Sonate pour violon et piano No.1* and the *Sonate pour piano et violoncelle* provided the composer with opportunities for delving deep into the lower registers of sound. Consistently difficult from the technical point of view, the outcome is of great artistic value. Arguably his increasing familiarity with the cello, together with his previous experience with the violin, is what led in 1923 to his trio compositions.

In particular the *Trio pour piano, violon et violoncelle* in A minor, composed in 1923 in Port Blanc in Brittany, comes across as the “summa” of consolidated experience. The second movement of the *Trio* is an “Allegro giocoso” with the title *Divertissement sur un vieil air Breton*. It begins with a folk melody “*Gwin ar c'hallaoued*” (the wine of Gall), one of the best-known Breton tunes. It refers to the exchange of wine among the neighbouring peoples of Gall and Brittany, given that historically Brittany did not produce wine, and thus had to find supplies elsewhere.

Rhené-Baton sourced the text in the anthology *Brazaz-Breiz*, “Ballads of Brittany”, a collection directly transcribed from the Breton oral tradition by Théodore Hersart de la Villemarqué, of which a printed edition came out in 1839.

The presence of this reference speaks for a topical element in Rhené-Baton’s musical idiom: text sources derived from knowledge of folk culture that had already begun to transcend regional and indeed national boundaries during the first half of the 1800s. It was thus that widespread audiences became familiar with an otherwise minority folk repertoire.

The *Suite Ancienne* (1933) is different in character, since it is a collection of dances that has more in common with the collations of French dances of the baroque period (Prelude, Aria, Gavotte, Gigue). The more intimate mood of this chamber repertoire tends to conjure up a series of everyday musical scenes: interiors, winter hearths, summer festivities and ancient celebrations in which Rhené-Baton is both narrator and participant.

© Elena Abbado

Translation by Kate Singleton

“L’immaginario bretone di Rhené-Baton”

Nella Parigi dell’inizio del Novecento, centro propulsore di rinnovamento culturale e d’irradimento internazionale delle nuove tendenze musicali, René-Emmanuel Bâton (1879-1940), oggi figura quasi completamente dimenticata, fu un musicista cardine. Pianista e compositore, fu attivo principalmente come direttore d’orchestra e, soprattutto, uno dei principali protagonisti del processo di democratizzazione della diffusione della musica classica in Francia nel periodo tra le due guerre mondiali.

Nato nella piccola cittadina di Courseulles-sur-Mer, in Normandia da una famiglia di origine bretone, è però Parigi la città che segna la sua crescita artistica e personale. Gli studi di pianoforte al Conservatorio di Parigi e di teoria musicale nella classe di André Bloch costituirono ben presto il trampolino per una immediata e brillante carriera: dal 1907 come direttore di coro dell’Opéra- Comique, in seguito come direttore d’orchestra, attività che garantì a Rhené-Baton - nome con il quale venne artisticamente conosciuto - numerosi ingaggi esteri, che lo portarono presto a viaggiare in ogni angolo d’Europa. In particolare nel 1910 fu in Germania, in qualità di direttore del Festival di musica francese a Monaco, e durante la prima guerra mondiale, fu a capo della Royal Opera olandese (1916-1918) e dei concerti estivi dell’orchestra della Residenza dell’Aia a Scheveningen (1914-1919). L’incontro con Serge Diaghilev segnò l’inizio di una collaborazione come direttore d’orchestra per i *Ballets Russes* in tournée in Inghilterra e Sud America prima nel 1912-1913, e poi a Parigi nel 1913-1914. Infine, dal 1932 e per i successivi sedici anni, fu direttore della rinomata istituzione di concerti popolari parigini, i *Concerts Pasdeloup*.

Interprete specializzato nel repertorio francese contemporaneo, fu direttore in occasione di alcune importanti prime assolute quali quella de *Le Printemps* di Claude Debussy, di *Le tombeau de Couperin* e di *Alborada del gracioso* di Maurice Ravel, e dedicatario di importanti opere quali la *Sinfonia No.2* di Albert Roussel. Ad oggi, l’aspetto che più interessa la storiografia musicale su Rhené-Baton, è però la sua

produzione di compositore, attività che poté coltivare parallelamente ma non sempre con continuità, spaziando nei più svariati generi, dal sinfonico al solistico, fino al vocale e al religioso e che lo vide principalmente legato alle correnti nazionaliste della riscoperta del repertorio popolare e della cultura tradizionale.

Nonostante i ritmi di una carriera direttoriale molto intensa e senza apparenti pause consistenti, Rhené-Baton non lasciò mai completamente la composizione e, dopo un primo periodo creativo all'inizio del secolo, che vede la nascita dei primi grandi pezzi orchestrali e una particolare attenzione verso la scrittura pianistica, sia solistica sia con orchestra (*Variations pour piano et orchestre sur un thème en mode éolien*, 1904; *Menuet pour Monsieur, frère du roi*, 1909, ect, *En Bretagne*, 1909), è negli anni Venti che la sua produzione compositiva si fa più intensa, focalizzandosi, oltre che su i generi citati, sull'opera cameristica. Da questi anni di maggiore continuità e particolare trasporto, vede la luce nell'arco di soli sei anni (dal 1921 al 1927) la sua intera produzione cameristica, ad eccezione della *Suite ancienne* per violino e pianoforte che verrà composta solo nel 1933.

In contrasto con la vita frenetica della capitale francese e con una carriera direttoriale dal taglio cosmopolita, che lo portava spesso all'estero, e improntata verso il repertorio contemporaneo, Rhené-Baton sembra invece riporre nella sua attività compositiva un proprio viaggio intimo e arcaico alla ricerca di sé stesso e delle proprie radici. A 19 anni la scoperta della Bretagna, terra d'origine della sua famiglia, e della sua cultura, lo sconvolgono, tanto da avere la sensazione di essere stato fino a quel momento "sradicato" dal proprio habitat naturale. Questo fatto lo colpì così profondamente, da far divenire da quel momento la regione francese sua terra d'elezione, dedicandole un posto di centralità nella sua formazione identitaria e continua fonte d'ispirazione del proprio mondo creativo: un luogo interiore scandito dal ritmo di antiche storie. A questo proposito era uso dire: "En Bretagne seulement je me sens chez moi. Partout ailleurs j'ai la sensation de vivre un peu en étranger". Tra i fondatori della *Association des Compositeurs Bretons* nel 1912, sia le melodie

popolari autoctone, sia il dialetto locale divennero materiale che egli incorporò nelle sue composizioni in molte occasioni, scelta stilistica che divenne un vero e proprio *file-rouge* stilistico, fino a farlo ricordare oggi come compositore bretone. Le scelte estetiche che delineano la sua produzione sono già presenti in embrione fin dagli albori della sua produzione e rispecchiano pienamente quelli che erano interessi allora largamente condivisi: il pianoforte inteso come mezzo di sintesi ed laborazione di culture musicali periferiche, la riscoperta della cultura popolare in ogni suo aspetto e l'adesione alla corrente musicale folclorica che già dal secolo precedente ricercava nel passato vie alternative d'espressione, e negli stessi anni stava riscuotendo in vari paesi europei un forte interesse con risultati molto diversificati.

Della devozione per la terra bretone è permeato anche tutto il repertorio cameristico, nato proprio in un periodo di maggiore maturità del compositore. Lo stile della scrittura cameristica di Rhené-Baton, sia nelle tre sonate, sia nel *Trio pour piano, violon et violoncelle* (1924), è lirica, arcaicizzante, mantenendosi in equilibrio costante tra il canto "mistico" solistico delle sonate (*Sonate pour violon et piano* n.1, 1921; *Sonate pour violon et piano* No.2, 1927; *Sonate pour piano et violoncelle*, 1923), il dialogo solenne e la variazione tardo ottocentesca tra le voci.

L'estremo virtuosismo tecnico richiesto agli interpreti, soprattutto per quanto riguarda le parti pianistiche, delle quali è facilmente immaginabile che il compositore sia stato egli stesso interprete, lascia il passo solo al lirismo, ai momenti di preghiera, spesso velati di forte malinconia.

Sia nella *Sonate pour violon et piano* n.1, sia nella *Sonate pour piano et violoncelle*, Rhené-Baton coglie l'occasione di esplorare i timbri gravi, con risultati di grande valore artistico ed immutata difficoltà tecnica. È forse questo graduale avvicinamento al violoncello, unito alla pregressa esperienza violinistica a voler sperimentare, a partire dal 1923, anche la scrittura per trio.

Ed in particolare è il *Trio pour piano, violon et violoncelle* (1924), composto nella località bretone di Port Blanc nel 1923, in la minore ad essere "summa" di

un'esperienza ormai consolidata, dando un buon resoconto di questa caratteristica stilistica. In particolare, il II movimento del *Trio*, un “Allegro giocoso” intitolato *Divertissement sur un viel air Breton*, inizia con l'enunciato del tema popolare “Gwin ar c'hallaoued” (Il vino della Gallia), uno dei temi più conosciuti della tradizione bretone, che ricorda lo scambio di vino tra i popoli vicini di Gallia e Bretagna, dato che storicamente quest'ultima non lo produceva e doveva fornirsi altrove. Rhené-Baton trasse il testo dalla raccolta delle *Barzaz-Breiz*, “Ballate di Bretagna”, repertorio popolare trascritto da Theodore Hersart de la Villemarqué direttamente dalla tradizione orale bretone e date alle stampe nel 1839.

La presenza di questo riferimento mostra nelle scelte estetiche di Rhené-Baton un fatto ricorrente per l'epoca: i riferimenti testuali erano filtrati attraverso una conoscenza della cultura popolare che già nella prima metà dell'Ottocento aveva travalicato i confini regionali e anche quelli nazionali, facendo conoscere ad un vastissimo pubblico un repertorio folclorico altrimenti minoritario.

D'altro carattere è la *Suite Ancienne* (1933) raccolta di danze che riporta ad una dimensione barocca della raccolta di danze alla francese (Prelude, Aria, Gavotte, Gigue). Il carattere intimo di questo repertorio cameristico evoca nel suo insieme una serie di scene di vita, quadri d'interno, salotti d'inverno adorni di musica, feste d'estate e di celebrazioni antiche delle quali Rhené-Baton è il narratore, ma anche uno dei personaggi assoluti.

© Elena Abbado

In Igor Oistrakh's words:
“...I remember you as a
really wonderful violinist”.

Leonardo Micucci won the international competition for a place in the orchestra of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome. Within the space of a few years, he had begun to play in the world's foremost concert venues, including: Carnegie Hall in New York, Philharmonie in Berlin, Musikverein in

Vienna, Concertgebouw in Amsterdam, Festspielhaus in Salzburg, Opera City Hall in Tokyo, Teatro alla Scala in Milan, working with conductors such as Pappano, Abbado, Dudamel, Harding, Maazel, Temirkanov, Gergiev, Rozhdestvensky and Pretre.

He obtained a first-class diploma at the N. Piccinni Conservatoire in Bari studying under Massimo De' Bonfils. He then specialized with Corrado Romano in Geneva and Igor Oistrakh at the Mozarteum in Salzburg before attending the Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste, where he obtained a further diploma under Renato Zanettovich, Dario De Rosa and Enrico Bronzi. He also attended master classes held by Pavel Vernikov, Boris Garlitsky, Stefan Gheorghiu and Dora Bratchkova.

While still very young he took part in tours with the Orchestra of the Teatro

Petruzzelli in Australia, Brazil and Russia, later playing first violin with the same orchestra. When fire destroyed the Opera House in Bari, he took over as first violin in the orchestra of the Società dei Concerti di Bari, later touring with them and the Milan Teatro Piccolo in Russia, Turkey, France, Spain, Japan and China.

As a soloist and also as a member of chamber ensembles he has played in many festivals and concert venues, including: Ferrara (Teatro Comunale), Gubbio Festival, Quisisana Festival, Festival Pontino, Amici del Festival delle Nazioni, “Stagione Comunale” in Varese (in trio with Laura de Fusco), Bari (with Benedetto Lupo, Beatrice Rana and Konstantin Bogino) Trieste, Graz International Week at the Kunstudiverität, Paris, Geneva.

Aldo Ciccolini, Michael Flaksman, Laura de Fusco and the Quartetto Bartók have all expressed their admiration for his musicianship.

In 2009 he founded the Wolferl Trio, taking part in the “Santa Cecilia al volo” season before an astounded Vladimir Ashkenazy; Malta, Bratislava and Hamburg.

The two violins he plays were built by the Cremona luthier Giuseppe Arrè in 2005 and 2006.

Born in 1990, Roberto Mansueto began playing the cello in the Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in 2010, and in 2013 obtained a permanent position with the orchestra.

He took a first class diploma under M. Forte at the Nino Rota Conservatoire in Monopoli, then attended classes under Luigi Piovano and Antonio Meneses at the Hochschule der Kunste in Bern and at the Accademia Chigiana in Siena.

From 2009 to 2011 he played first cello with the Italian Youth Orchestra and from 2011 was invited to play the same role in the Orchestra Cherubini conducted by Riccardo Muti. He has played in the world's foremost concert venues, under the baton of eminent conductors such as A. Pappano, M. W. Chung, K. Petrenko, G. Dudamel, D. Harding, V. Gergiev and Y. Temirkanov.

He also plays in various chamber ensembles, working with musicians of the calibre of Bruno Giuranna, Wolfram Christ, Beatrice Rana, Olaf Maninger, Andrea Oliva. He is a member of the Archi di S. Cecilia, of the Hemisphaeria Trio and the Wolferl Trio. He plays a 1929 Gaetano Sgarabotto cello.

Francesco Basanisi teaches piano at the A. Angelucci Middle School at Subiaco, near Rome. He also plays the piano with the Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, with which he has performed at the Gstaadt Festival.

He started his piano studies as a boy with Antonio Balestrieri, obtaining a first class diploma in 1997 at the N. Piccinni Conservatoire in Bari under Mariarita Alfino, an ex-pupil of Adele Marcus at the Juilliard School in New York.

He continued his studies with a focus on composition, taking a degree in piano and chamber music.

Thanks to a Rotary Club grant he was also able to study with Laura de Fusco at the Kandinsky Academy and thereafter with Lazar Berman, Riccardo Risaliti and Fou Tsong. Laura de Fusco described him as “a creative artist of undeniable talent”.

In 2004 he was awarded a special prize

in the Gioia del Colle international music competition.

Since 1999 he has played regularly with the Accademia dei cameristi di Bari, holding numerous concerts with this and other ensembles. He has played in cities such as Paris, Brussels, Stuttgart, Strasburg, Hamburg, Bratislava, Malt and Belfast.

He obtained a first-class Academic Diploma in piano and chamber music at the N. Piccinni Conservatoire in Bari.

Our special thanks go to Chiara Lorè and Jelle Boomsma for their support.

Recording: 10-15 July 2017, Auditorium Parco della Musica, Studio 1, Rome, Italy
Sound engineer & editing: Andrea Lambertucci

Recording producer & artistic direction: Leonardo Micucci
Musical assistants: Alessandro Buccarella, Diego Romano
Piano tuners: Francesco Mantica, Nino Bianchi.

Artists photos: Riccardo Musacchio & Flavio Ianniello
Cover: Étretat: Sunset (1883), by Claude Monet (1840-1926)
® & © 2019 Brilliant Classics