

Laurent Penalva
RECORDED LIVE

BRAHMS

10 Hungarian dances
Piano solo

BACH-BUSONI

The famous "Tocatta & Fuga
BWV 565"

Présentation du récital et des œuvres

Le récital - miroir de l'expression d'un artiste, image des émotions sonores d'un moment magique entre le musicien et le spectateur, entre l'interprète et le compositeur - nous transporte au-delà du temps et de l'espace, émancipe l'être au bien-être et à la paix intérieure en se fondant en résonance avec le tout.

Les deux compositeurs interprétés et enregistrés en direct lors de ce concert, le choix des œuvres diamétralement opposées aussi bien dans l'écriture harmonique, le rythme, les sonorités et surtout le tempérament, sont en fait des reflets de ma personnalité.

En tant qu'artiste, je me retrouve à travers ces deux états de conscience :

- la spiritualité et sérénité dans l'œuvre de Bach, « la danse de l'esprit »
- les émotions de nature existentialistes de Brahms, « la danse du coeur ».

La célèbre Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 a été composée à l'origine pour l'orgue en 1708 à Weimar par J.S Bach, transcrite pour piano par Ferruccio Busoni.

Cette œuvre magistrale, puissante, volcanique, qui confirma la réputation de virtuose et du génie créateur de Bach, est construite en deux parties :

- > **La Toccata** (de l'italien toccare : toucher un instrument à clavier) est une forme musicale empreinte de fantaisie et de virtuosité, de rythme libre et rebondissant, servant d'introduction.

Cette première partie courte est en trois sections : des séries d'accords suivies de rapides traits de notes, s'achevant par l'apparition d'une mélodie alternée par la répétition d'une même note. Son style cadencé, improvisé, grave, bouillonnant nous évoque la fusion primaire, le souffle propulsant l'univers naissant.

> **La Fugue** est une forme musicale fondée sur le principe de l'imitation et dans laquelle, les voix ou les thèmes (appelés sujets) s'entrelacent et s'enchaînent tel un dialogue à deux ou plusieurs voix.

Dans la fugue, Bach n'utilise pas de sa rigueur habituelle, il sépare les ouvertures de thèmes par des traits de caractère improvisé.

Il en ressort une sensation de construction, d'organisation des éléments, comme un principe créateur évoluant en chaque cellule de vie : un opéra cosmique au clavier ...

Les Danses hongroises de Brahms, œuvres qui ont fait la gloire du compositeur, furent publiées par Simrock sous le titre

« Danses hongroises, arrangées par Johannes Brahms » ; Celui-ci ne les considérait pas comme des créations originales et ne leur avait pas donné d'opus (numéro).

La première version à 4 mains fut écrite en 1869, puis Brahms rédigea une version à deux mains en 1880 et orchestra les N°1, 3 et 10.

Le génie de Brahms lui permit de créer des œuvres classiques en puisant les thèmes dans des musiques folkloriques. Ces danses hongroises issues du « Verbunkos » hongrois, sorte de musique de danse de caractère instrumentale du XVIIIe siècle, sont créées par des chorégraphes professionnels, à l'usage du peuple dans les auberges.

Écrites à 2 temps (2/4), de type « czardas », ces pièces comportent en général une partie lente, retenue, lancinante, dite « lassus » et une partie rapide, lancée avec des accélérations progressives, dite « friskas » avec des imitations caractéristiques du violon, des voix et du cymbalum.

The Selected Works and the Recital

A recital reflects the expression of an artist; the notes evoke emotions and images: a magical moment between the musician and the listener, between the interpreter and the composer. It transports you beyond time and space and can emancipate the “self” to a place of well-being and interior peace, all melting into sound.

The two composers interpreted and recorded live reflect my personality through their diametrically opposing works as well as their harmonious writings, their rhythms and resonance and especially their character.

As an artist, I seem to find myself in two states of consciousness:

- the spirituality and serenity in Bach's work “mind's dance”,
- the existential emotions of Brahms's “heart's dance”.

The famous “Tocatta & Fuga BWV 565” was originally composed for the organ in 1708 by J.S. Bach in Weimar and was transcribed for the piano by Ferruccio Busoni.

This masterful, powerful, volcanic

work confirmed Bach's reputation as a virtuoso and a creative genius. It is in two parts:

- > ***The Toccata*** (from the Italian verb *toccare* which means pressing the keys of a keyboard instrument) is a music form marked by fantasy and virtuosity, the rhythm is free and rebounding. This is the introduction. The first part is short and it is composed of three sections: a series of chords followed by a rapid brilliant passage and finished by a melody alternating the repetition of the same note. His rhythmic, improvised, low-pitched, bubbling style evokes a primary-like fusion, the propelling breath of the newborn universe.

The Fuga is a music form founded on the principle of imitation and in which the voices or themes (called subjects) intertwine and link together as if in a dialogue between two or several voices. In the “fugue” Bach does not use his usual rigueur but separates the theme overtures through improvised passages. A feeling of the forming and the organization of the elements comes forward and the creative principle is evolving in every living cell; a cosmic opera for the keyboard.

“The 10 Hungarian Dances of Brahms”, the works that made the composer famous, was published by Simrock under the title “The 10 Hungarian Dances arranged by Johannes Brahms”. He never considered the works as original pieces and never gave them an opus (or number).

The first version for four hands was written in 1865. Then he wrote a version for two hands in 1880 and

orchestrated Numbers 1-3 and 10. Brahms's genius allowed him to create classical works through the themes of folk music.

These Hungarian dances from Verbunkos, Hungary were popular, instrumentally dominated music for inns from the 18th century and were created by professional choreographers. Written in 2/4, “czardas” style, these works generally have a slower, held-back feeling called “lassus” and then a faster part with progressive accelerations called “friskas” having characteristics that imitate violins, voices or cimbaloms

Laurent Penalva

Disciple d'André Millecam, Laurent Penalva est un pianiste atypique au parcours hors des sentiers battus.

Enfant précoce, considéré comme un prodige, sans être issu d'une famille de musiciens, c'est son père qui lui pose les mains sur le piano dès l'âge de quatre ans.

Ils apprennent à lire et écrire la musique ensemble.

A cinq ans, Laurent Penalva lit couramment la musique, déchiffre avec une grande facilité et possède une agilité des mains prodigieuse.

Son père le confie à André Millecam,

professeur au conservatoire de Toulon, qui deviendra son maître.

Dès lors son parcours dans les institutions sera très rapide.

Il reçoit plusieurs récompenses en piano, analyse harmonique, musique de chambre, écriture musicale et histoire de la musique.

Des professeurs tels que Emile Passani, Lucien Excoffier, Pierre Barbizet enrichiront ce que son maître a fait naître en lui.

Sa facilité à s'adapter à tous les styles de musique, l'amène à une vie professionnelle très active en tant que :

- > pianiste-accompagnateur en musique de chambre, ballet et chant lyrique
- > concertiste- soliste
- > professeur de piano dans plusieurs écoles et conservatoires
- > membre de l'ordre national des musiciens.

Il enregistre également des oeuvres de Brahms, Liszt, Chopin, Franck, Haydn et des créations contemporaines.

«La Musique nous met en résonance avec le Tout»

Tel est un des axiomes du pianiste Laurent Penalva.

Enregistrement

L'enregistrement de cette première partie de concert, organisé par le Rotary Club Toulon Levant, a été réalisé directement sur scène, au Palais Neptune de Toulon, le 14 Décembre 2007. La prise de son a été effectuée avec 2 micro-contacts & 1 microphone électrostatique à lampe.

Le montage (élimination de bruits, applaudissements & quelques fausses notes (AH !AH! AH!) ainsi que le Mastering ont été maîtrisés par Damien Giraud au studio Golgoth 43.

Le piano a été mise à la disposition gracieusement par l'établissement Argence-Musique.

Remerciements

Mon Papa, Nina pour son inestimable dévotion & sa patience exemplaire, Alain Boute, Yann Gazay, Jean Charles Borg, Christophe et Jean-François Perrier, Jean et Anne Muller, Laurent Gouteyron, Famille Argence «clin d'oeil» à Louis et Michel, Patrick Jourdy, Damien Giraud, au regretté Bernard Filhol, à tous les membres du Rotary Club Toulon Levant, Bernard Legendre, Romain, Alice, Jennifer, Marie, l'équipe graphiste Philippe Albertini & Laurent Montanera, Amy Imbert, Monica Florid et Mille remerciements à Marc domenjôd, initiateur et réalisateur de ce «musical présent».

En hommage à mon Maître André Millecam.

Merci à tous les inconnus qui m'ont soutenus.»

Laurent Penalva

A disciple of André Millecam, Laurent Penalva is an atypical pianist, off from the beaten path.

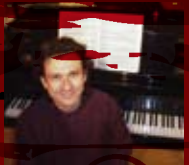
He was a gifted child, considered to be a prodigal musician but he was not from a family of musicians. His father had him playing at the age of four. They learned to read and write music together.

At five, Laurent Penalva could read music and play with ease, having agile hands. His father confided him to André Millecam, a professor at the Toulon conservatory, who became his mentor. He received many prizes

while in the musical institutions: harmonic analysis, chamber music, music writing and the history of music.

He also studied under Emile Passani, Lucien Escoffier and Pierre Barbizet. His facility to adapt to different styles has given him a very rich and active professional life:

- > Piano accompanist for chamber music, ballet and lyric chant,
- > Concerto and soloist,
- > Piano Professor in schools and conservatories,
- > Member of the National Order of Musicians.

Laurent Penalva records the works of Brahms, Liszt, Chopin, Franck, Haydn. as well as contemporary musicians.

“Music puts us in touch with the All” is the axiom of Laurent Penalva.

Recording

This concert's first part, organized by Toulon Rotary, has been recorded live at Toulon's Neptune-Palace, on December 14th 2007.

Sound recorded with 2 contact microphones and 1 electrostatic lamp microphone.

Sound editing (elimination of noises, clapping and a few wrong notes Ah\$Ah!Ah!) and mastering : Damien Giraud, Golgoth 43 studio.

Argence-Musique kindly provided the piano.»

Remerciements

Mon Papa, Nina pour son inestimable dévotion & sa patience exemplaire, Alain Boute, Yann Gazay, Jean Charles Borg, Christophe et Jean-François Perrier, Jean et Anne Muller, Laurent Gouteyron, Famille Argence «clin d'oeil» à Louis et Michel, Patrick Jourdy, Damien Giraud, au regretté Bernard Filhol, à tous les membres du Rotary Club Toulon Levant, Bernard Legendre, Romain, Alice, Jennifer, Marie, l'équipe graphiste Philippe Albertini & Laurent Montanera, Amy Imbert, Monica Florid et Mille remerciements à Marc domenjôd, initiateur et réalisateur de ce «musical présent».

En hommage à mon-Maître André Millecarn.

*Merci à tous les inconnus
qui m'ont soutenus.»*

Toccata & Fuga d min BWV 565.
J.S. BACH - BUSONI

1. **Toccata** (2.47)
2. **Fuga** (6.35)

10 Hungarian Dances.
Johannes BRAHMS

3. **Hungarian Dance N°1** (3.12)
« Isteni Czardas » (sacred Czardas)
4. **Hungarian Dance N°2** (3.22)
« Emma Czardas » Mor Windt
5. **Hungarian Dance N°3** (2.09)
« Tolnai Lakadalmas » (nuptial march) J. Rizner
6. **Hungarian Dance N°6** (3.28)
« Rozsa Bokor » (rose bush's dance) A.Nittinger
7. **Hungarian Dance N°7** (1.42)
« Volkslied » (anonymous song)
8. **Hungarian Dance N°8** (3.09)
« Luiza Czardas » J. Franck
9. **Hungarian Dance N°9** (2.14)
« Makoc Czardas » J. Travnik
10. **Hungarian Dance N°10** (2.09)
« Tolnai Lakadalmas » (nuptial march) J. Rizner
11. **Hungarian Dance N°4** (4.43)
« Kalocsay-Emlek » (Kalocsay's reminiscences) N. Merty
12. **Hungarian Dance N°5** (2.29)
« Bartfai-Emlek » (Bartfai's reminiscences) B. Kéler

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

SACEM
S
A
C
D
SDRM
S
D
L

Mastering
GOLGOTH-43

Mantiké
PRODUCTION