

ANALEKTA

NAPOLI 1810
MUSIQUE ITALIENNE ROMANTIQUE / ITALIAN ROMANTIC MUSIC

PASCAL VALOIS

GUITARE ROMANTIQUE / ROMANTIC GUITAR

PASCAL VALOIS

GUITARE ROMANTIQUE / ROMANTIC GUITAR

Guitare Classique a décrit les interprétations de Pascal Valois en ces termes : « la guitare romantique dans toute sa splendeur ». Pascal Valois se consacre à faire revivre la frénésie et l'émerveillement que suscitait la guitare à l'époque romantique. Avec des instruments d'époque, il exécute les pièces du répertoire du XIXe siècle en ayant recours à diverses ornements et pratiques stylistiques de l'époque, et en faisant appel à l'improvisation, tel qu'il était alors d'usage.

Récipiendaire du Prix en guitare du Conservatoire de Montréal dans la classe de Jean Vallières et de la bourse Pierre J. Jeannot dans la classe d'Alvaro Pierri à l'UQAM, Pascal Valois a complété sa formation en guitare romantique dans la classe d'Hopkinson Smith à la Schola Cantorum de Bâle et auprès de David Starobin à New York. Il est également détenteur d'un doctorat en *performance practice* de l'Université Laval. Il s'est produit en tant que soliste avec plusieurs ensembles, dont Les Idées heureuses et la formation lettone Samsara. Il a donné de nombreuses classes de maître, notamment à la Manhattan School of music, au Conservatoire de San Francisco et au Conservatoire de Montréal. Pascal Valois a été récipiendaire des plus importantes bourses d'études canadiennes, tant en interprétation de la guitare (Conseil des arts du Canada), qu'en recherche (FQRSC et CRSH). Il a aussi reçu des bourses de la Fondation Desjardins, de la Fondation Wilfrid-Pelletier et de la Fondation de l'Université Laval.

Guitare Classique described Pascal Valois's playing as "the romantic guitar in all its splendour." He is dedicated to reviving the enthusiasm for the guitar seen during the Romantic era. He performs music from the 19th century on period instruments using period-appropriate ornamentation, stylistic practices, and improvisation.

After graduating with honours from the Conservatoire de musique de Montréal, where he studied with Jean Vallières, and receiving the Pierre J. Jeannot prize while at Université du Québec à Montréal under the tutelage of Alvaro Pierri, Valois studied romantic guitar with Hopkinson Smith at the Schola Cantorum Basiliensis and with David Starobin in New York City. He also earned a doctorate in performance practice from Université Laval. He has appeared as a soloist with many ensembles, including Rigas's Ensemble Samsara and Montreal's Les Idées heureuses. He has also given masterclasses at many institutions, including the Manhattan School of Music, the San Francisco Conservatory, and the Conservatoire de musique de Montréal. Valois has received Canada's most important grants for guitar performance (Canada Council for the Arts) and for musicology (FQRSC and SSHRC). He has also been awarded scholarships from the Desjardins Foundation, the Wilfrid-Pelletier Foundation, and the Université Laval Foundation.

NAPOLI 1810

MUSIQUE ITALIENNE ROMANTIQUE

Au début du XIXe siècle, la musique italienne régnait sur le répertoire de la guitare. Ses œuvres virtuoses, où la mélodie prédomine toujours, sont fortement influencées par l'art du bel canto, omniprésent à l'époque. Le bel canto, ou l'art du beau chant, possède une série de caractéristiques qu'on associe spontanément à la voix. Mon approche du répertoire de guitare italien consiste à retrouver les éléments de cette pratique, afin de faire ressortir toute la vocalité des lignes mélodiques. Mettre le phrasé en relief, faire ressortir les différents types d'accents, employer le rubato, improviser certains passages ou ajouter des ornements sont quelques exemples de ma façon d'aborder ces pièces. Mon souhait dans cet album est de dévoiler toute la splendeur de la guitare romantique italienne.

Écrite à l'origine pour violon et guitare – deux instruments que maîtrisait parfaitement son compositeur –, la *Grande Sonate*, M.S.3 de Niccolò Paganini (1782 – 1840) est une œuvre majeure du répertoire de la guitare, et pour cause ! Cette pièce d'une richesse mélodique exceptionnelle est un tour de force à jouer. Virtuose, Paganini composait des œuvres qu'il interprétait lui-même. Aussi, son écriture est schématique et avare de détails, tout simplement parce qu'il savait comment compléter la pièce en la jouant. J'ai moi-même ajouté plusieurs ornements à la *Romance*.

Avec ces *Six Andantes*, op. 320, Ferdinando Carulli (1770 – 1841) confirme son génie mélodique. Au contraire de Paganini, ici l'écriture foisonne de détails et les ornements y sont soigneusement indiqués. De la nostalgie du premier *Andante* à la légèreté du quatrième, chaque œuvre possède son propre caractère, ce qui donne à l'ensemble une variété divertissante.

La *Sonate*, op. 15 de Mauro Giuliani (1781 – 1829) m'a séduit par l'abondance de ses thèmes et sa rigueur formelle, inédite dans le répertoire de la guitare. Le rappel du thème du premier mouvement dans les deuxième et troisième mouvements, une caractéristique jamais vue dans les œuvres pour guitare de l'époque, est particulièrement intéressant. J'ai aussi voulu redonner à l'*Allegro spirito* initial l'esprit d'une discussion, avec ses pauses, ses exclamations et ses éclats de voix.

Avant de se retrouver sur cet album, les *Sonates*, op. 59 et 159 de Ferdinando Carulli (1770 – 1841) n'avaient jamais été enregistrées. Elles résonnent ici en première mondiale. Toutes deux possèdent une formidable vitalité mélodique et rythmique. L'immense talent de compositeur de Carulli est souvent éclipsé par l'abondance de sa création. Dans ces deux pièces, il est facile de remarquer à quel point le style est limpide et naturel. C'est un honneur de rendre la vie à ces chefs-d'œuvre.

– Pascal Valois

NAPOLI 1810

ITALIAN ROMANTIC MUSIC

In the early 19th century, Italian music reigned over the guitar repertoire. Virtuoso works in which melody predominated were strongly influenced by the period's omnipresent bel canto style. Bel canto, or the art of beautiful singing, has a series of characteristics typically associated with the voice. On this recording, I attempt to use elements of bel canto to highlight the lyricism of the melodic lines. My approach to these works includes an emphasis on phrasing, bringing out different accents, and using rubato, improvisation, and ornamentation. My hope is to reveal the splendour of the Italian Romantic guitar.

Originally written for violin and guitar – the composer mastered both instruments – the *Grand Sonata*, M.S.3 by Niccolò Paganini (1782 – 1840) is a cornerstone of the guitar repertoire, and for good reason. Exceptionally rich melodically, the piece is a real tour de force to perform. As a touring virtuoso, Paganini composed works for himself, so his scores are schematic and scant in detail because he knew how he wanted to perform them. I have therefore taken the liberty of adding numerous ornaments to the “Romance” movement.

The *Six Andantes*, Op. 320, of Neapolitan composer Ferdinando Carulli (1770 – 1841) are a confirmation of his melodic genius. Unlike Paganini's *Grand Sonata*, the *Six Andantes* abound in detail, and the ornaments are carefully notated. From the nostalgia of the first “Andante” to the lightness of the fourth, each has its own character that gives the entire set a pleasing variety.

The thematic abundance and formal structure of the *Sonata*, Op. 15 by Mauro Giuliani (1781 – 1829) are unprecedented in the guitar repertoire and have long appealed to me. The main theme of the first movement is quoted in the second and third movements – a groundbreaking technique in the guitar repertoire of the period. I also wanted to give the first movement (“Allegro Spirito”), with its pauses, exclamations, and expressive outbursts, a conversational character.

This album marks the world premiere recording of Ferdinando Carulli's (1770 – 1841) opus 59 and 159 sonatas. Both display tremendous melodic and rhythmic vitality. Carulli's immense compositional talent is unfortunately often overshadowed by the breadth of his output. These two masterpieces are typical of his clear and natural style, and it is an honour to bring them to life.

– Pascal Valois

Cet enregistrement a été réalisé au studio du Collège d'Alma, les 23, 24 et 25 septembre 2020.
This album was recorded at the Collège d'Alma studio on September 23, 24, and 25, 2020.

Pascal Valois joue sur une guitare Cabasse-Bernard (c.1820).
Pascal Valois plays on a guitar by Cabasse-Bernard (c.1820).

Remerciements / Special Thanks:

Je remercie chaleureusement le Collège d'Alma, Svetlana Dmitrienko, Mai Nguyen, Monique Pronovost, Raynald Valois, Geneviève Diorio, Robert Toft et Jean Vallières pour leur soutien à ce projet.

My sincere thanks to the Collège d'Alma, Svetlana Dmitrienko, Mai Nguyen, Monique Pronovost, Raynald Valois, Geneviève Diorio, Robert Toft, and Jean Vallières for their support for this recording project.

Réalisateur et ingénieur du son / Recording producer and sound engineer: Marc Duchesne

Montage / Editing: Marc Duchesne

Mastérisation / Mastering: Pierre Duchesne

Photos: Amélie Fortin

Textes / Texts: Éléonore Côté

Traduction et révision / Translation and proofreading: Vicki-Ann Hugli

Sous licence exclusive / Under exclusive licence

© 2021 Pascal Valois

ANALEKTA

Producteur, directeur artistique / Executive producer, artistic director: François Mario Labbé

Directrice de production / Production director: Julie M. Fournier

Assistante de production / Production assistant: Camille Stringer

Révision / Proofreading: Peter Christensen, Sonia Lussier

Conception et production graphique / Graphic design and production: Pragma Création

Analekta Inc. reconnaît l'aide financière du gouvernement du Québec par l'entremise du Programme d'aide aux entreprises du disque et du spectacle de variétés et le Programme de crédit d'impôt pour l'enregistrement sonore de la SODEC. / Analekta Inc. recognizes the financial assistance of the Government of Quebec through the SODEC's Programme d'aide aux entreprises du disque et du spectacle de variétés and refundable tax credit for recording production services.

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. / This project was made possible in part by the Government of Canada.

AN 2 9195 – Analekta^{MD} Tous droits réservés. / Analekta[®] All rights reserved. Fabriqué au Canada. / Made in Canada

NAPOLI 1810

MUSIQUE ITALIENNE ROMANTIQUE / ITALIAN ROMANTIC MUSIC

Pascal Valois, Guitare romantique / Romantic Guitar

NICCOLÒ PAGANINI (1782 – 1840)

Grande Sonate pour la guitare
Grand Sonata for Guitar
M.S.3

1. Romance, più tosto
largo amorosamante 4:27
2. Andantino variato: Scherzando 9:22

FERDINANDO CARULLI (1770 – 1841)

Six Andantes pour guitare
Six Andantes for Guitar
Op. 320

3. Andante affectuoso con poco moto 2:40
4. Andante con moto 4:01
5. Andante molto sostenuto 4:47
6. Andante giusto 2:31
7. Andante legiero e grazioso 2:57
8. Andante risoluto 2:55

MAURO GIULIANI (1781 – 1829)

Sonate pour la guitare
Guitar Sonata
Op. 15

9. Allegro spirito 9:58
10. Adagio con grand espressione 5:31
11. Finale: Allegro vivace 5:34

FERDINANDO CARULLI (1770 – 1841)

Sonatine pour guitare
Guitar Sonatina
Op. 59 No. 1

Création mondiale / World premiere recording

12. Larghetto 4:04
13. Rondo: Allegretto 2:34

Sonate pour la guitare
Guitar Sonata
Op. 159 No. 1

Création mondiale / World premiere recording

14. Larghetto 3:05