

SUITES MODERNES POUR QUATRE MAINS

MODERN FOUR-HAND SUITES

HOLST | DEBUSSY | BARTÓK

JOSÉE CARON & CARMEN PICARD

DUO CARON

STEINWAY & SONS

ESPACE 21

DUO CARON JOSÉE CARON & CARMEN PICARD, PIANOS

SUITES MODERNES POUR QUATRE MAINS MODERN FOUR-HAND SUITES
HOLST | DEBUSSY | BARTÓK

SIR GUSTAV HOLST [1874 - 1934]

LES PLANÈTES OP. 32, SUITE POUR GRAND ORCHESTRE (EXTRAITS)
THE PLANETS OP. 32, SUITE FOR LARGE ORCHESTRA (EXCERPTS)

TRANSCRIPTIONS ORIGINALES POUR PIANO QUATRE MAINS DE JOSÉE CARON
ORIGINAL TRANSCRIPTIONS FOR PIANO FOUR HANDS BY JOSÉE CARON

- 01 I.- MARS, LE PORTEUR DE LA GUERRE / MARS, THE BRINGER OF WAR 7:07
02 IV.- JUPITER, LE PORTEUR DE JOIE / JUPITER, THE BRINGER OF JOLLITY 7:26

CLAUDE DEBUSSY [1862 - 1918]

PETITE SUITE (1889) POUR PIANO QUATRE MAINS
PETITE SUITE (1889) FOR PIANO FOUR HANDS

- 03 EN BATEAU, ANDANTINO 3:17
04 CORTÈGE, MODERATO 3:32
05 MENUET, MODERATO 3:04
06 BALLET, ALLEGRO GIUSTO 3:22

BÉLA BARTÓK [1881 - 1945]

SUITE OPUS 4B, BB 122 (1941)

TRANSCRIPTION ORIGINALE POUR DEUX PIANOS DE BÉLA BARTÓK,
DE LA SUITE N° 2 OP. 4, SZ. 34, BB 40 POUR ORCHESTRE
*ORIGINAL TRANSCRIPTION FOR TWO PIANOS BY BÉLA BARTÓK,
FROM SUITE N° 2 OP. 4, SZ. 34, BB 40 FOR ORCHESTRA*

- 07 SERENATA: COMODO 7:03
08 ALLEGRO DIABOLICO 9:12
09 SCENA DELLA PUSZTA : ANDANTE 8:39
10 PER FINIRE: COMODO 7:10

EDITIONS (01 - 02) : HAWKES POCKET SCORES - BOOSEY & HAWKES - MUSIC PUBLISHERS LIMITED,
J. CURWEN & SONS LTD, LONDON © 1921 (SCORE ORCHESTRAL / ORCHESTRAL SCORE)

EDITIONS (03 - 06) : DURAND S.A. ÉDITIONS MUSICALES (ÉDITION ORIGINALE),
MUSIC PUBLISHERS LTD, © A. DURAND & FILS, 1904, PARIS

EDITIONS (07 - 10) : BOOSEY & HAWKES - MUSIC PUBLISHERS LIMITED, © 1921 UNIVERSAL PUBLISHING,
© ASSIGNED 1939, © REVISED EDITION 1948 & © 1960 BY HAWKES & SON LTD. (LONDON)

TT : 60'21

SUITES MODERNES POUR QUATRE MAINS

HOLST | DEBUSSY | BARTÓK

Les suites ou extraits de suite présentés ici illustrent trois œuvres majeures écrites durant la première moitié du XXe siècle. Qu'elles soient populaires ou moins connues, les trois suites constituent sans contredit une œuvre-phare dans l'évolution musicale respective de ces compositeurs.

La suite *Les Planètes* de Gustav Holst a d'abord été composée pour deux pianos entre 1914 et 1916. La version orchestrale, terminée en 1917, a été créée partiellement en septembre 1918 à Londres, sous la direction d'Adrian Boult. En 1920, l'œuvre orchestrale fut jouée intégralement et dirigée par Albert Coates. La suite inclut sept mouvements correspondant à des planètes de notre système solaire, *Terre* et *Pluton* (composées plus tard) exclues.

Composé juste avant la Guerre de 1914, *Mars* exprime sans contredit toute la tragédie inhérente à cet événement. Les éléments musicaux y appuient le caractère exalté: ostinato en mesures irrégulières, triolets martelés, dissonances, intensité progressive, dynamiques fortes, sections en doubles-croches véloces aboutissant au point culminant de l'ostinato. Malgré une brève accalmie centrale, le rythme martial de cette pièce soutient l'ambiance impitoyable et chaotique de la guerre.

Jupiter, œuvre flamboyante, est dépeinte dans une tout autre atmosphère. Le motif initial syncopé s'annonce avec une métrique binaire, suivi d'une section en ternaire et une *stringendo*, aboutissant à une courte section transitoire plus dramatique. S'ensuit le majestueux thème central, désigné « l'Hymne de Jupiter », qui a contribué à rendre ce mouvement célèbre. Le retour du thème d'ouverture est suivi du rappel éclatant de l'hymne central, caractérisant la coda finale.

L'écriture de ces mouvements contrastants s'adapte particulièrement bien à une transcription pour un piano quatre mains : *Mars*, par l'emploi percussif et les couleurs dynamiques, *Jupiter*, par les sections successives variées rythmiquement et musicalement ainsi que par la polyphonie des différents motifs.

La Petite suite de Claude Debussy fut complétée en 1889. La même année, elle a été créée à Paris par Debussy et son ami, l'éditeur et pianiste Jacques Durand, qui transcrivit la suite pour piano seul.

L'œuvre, facile d'écoute et animée d'une grande spontanéité, fut l'objet de très nombreuses transcriptions. Le chef d'orchestre et compositeur Henri-Paul Büsser (1872-1973) en a fait notamment une version pour deux pianos quatre mains, une autre pour deux pianos huit mains et une pour petit orchestre en 1907. C'est cette version orchestrale, fort appréciée de Debussy, qui a contribué à accroître la popularité de l'œuvre.

La Petite suite illustre un ensemble de pièces de caractère accessibles, avec des motifs mélodiques et rythmiques clairs, soutenu par une harmonie simple. Bien que l'œuvre n'ait pas encore pleinement développé son style impressionniste, elle témoigne de l'influence des artistes de l'époque: les peintres Watteau et Fragonard, les compositeurs Léo Delibes (*Ballet*), Massenet et Gounod.

Les deux premiers mouvements, *En bateau* et *Cortège*, seraient inspirés par les poèmes éponymes issus du recueil *Fêtes galantes* (1891/1902) de Paul Verlaine. Même si les deux derniers mouvements, *Menuet* et *Ballet* (danse se terminant par une valse vive) ne sont pas liés à des poèmes, ils en conservent l'esprit festif et entraînant de l'œuvre.

La suite no 2 de Béla Bartók pour petit orchestre a été composée à Vienne entre 1905 et 1907. C'est durant ces années, avec grand enthousiasme, que le compositeur fit sa découverte substantielle avec la véritable musique paysanne hongroise.

Tout en demeurant l'une de ses dernières compositions notables dans le langage tonal « traditionnel », l'œuvre a été influencée par les chants paysans hongrois, qui définira le style du compositeur. La suite intègre des réminiscences harmoniques postromantiques de Richard Strauss et de Brahms mais les inflexions modales sont davantage inspirées d'authentique musique paysanne que des mélodies populaires hongroises de Liszt.

L'œuvre orchestrale, révisée en 1921 et 1943, a été considérablement influencée par sa version pour deux pianos de 1941. Cette dernière fut créée à Chicago le 6 janvier 1942 par Bartók avec son épouse Ditta Pásztory-Bartók et sera jouée de nombreuses fois lors d'une tournée de concerts la même année.

Des trois suites pour orchestre incluant la Suite de danses en six mouvements de 1923, Bartók transcrit uniquement la seconde pour deux pianos. Beaucoup plus qu'une transcription « littérale », Bartók, en magnifiant l'œuvre orchestrale, démontre la grande maîtrise de son écriture pianistique.

Sur ses programmes de concert, Bartók intitula la suite *Quatre pièces pour deux pianos. Serenata* est formé de deux thèmes contrastés. La section *leggiero* de la mesure 126 illustre un exemple d'amélioration par l'écriture pianistique : les simples unissons des vents accompagnant le thème principal aux cordes sont remplacés aux pianos par des gammes à saveur modale, conférant ainsi un aspect mystérieux à cette section.

Le très caractéristique et éloquent second mouvement *Allegro Diabolico*, constitué de rythmes moteurs et de motifs modaux parfois chromatiques, est teinté de bribes de chants paysans hongrois. Dans la partie centrale se déploie une longue fugue impétueuse. On y entend l'omniprésence de la percussion, typique de l'écriture pour piano de Bartók depuis *l'Allegro Barbaro*.

Avec un long solo de clarinette pouvant rappeler le taragote (*tárogató*, instrument à vent hongrois), le 3e mouvement *Scena Della Puszta* - vaste prairie herbacée - fait entendre dès le début le *Parlando-Rubato* de Bartók, évoquant une improvisation de mélodie hongroise mélancolique. Ce mouvement pourrait également rappeler l'isolement des paysans hongrois qui ont su préserver depuis plusieurs générations ce folklore authentique. *Parlando* et également très lyrique, le thème initial est repris en motifs variés, soutenu mélodiquement et harmoniquement par des 7mes mineures sur fond d'harmonies postromantiques.

Per finire, composé plus tardivement que les trois autres mouvements et inspiré ostensiblement par la musique populaire hongroise, s'ouvre sur un thème pentatonique noble avec accords simples en «bourdon», appuyé par un rythme isométrique. Il est contrasté par un second thème à caractère véhément. Il conclut la *suite* dans un esprit de solennité et de quiétude.

DUO CARON

En plus d'interpréter le répertoire traditionnel, le Duo Caron se distingue remarquablement par l'interprétation de ses propres transcriptions d'œuvres orchestrales. Ces pièces magistrales, exigeantes, arrangées pour diverses formations pianistiques suscitent l'estime du milieu musical. Le duo vise à rendre accessible à un large public la diffusion d'arrangements inédits d'œuvres dites «classiques» et favorites.

Originaires de Rimouski dans l'est du Québec, les frère et sœur Martin et Josée Caron ont tout d'abord acquis leur formation pianistique avec Pauline Charron. Établis à Montréal depuis 1980, ils fondent en 1990 le Duo Caron.

En 1994, le duo est sélectionné par l'AQWBJ pour une tournée de promotion en Wallonie-Bruxelles (Belgique francophone) ainsi que pour la Bourse Rideau 1996. La même année, le Duo Caron crée la *Suite pour deux pianos* d'Alan Belkin à la salle Claude-Champagne de Montréal.

L'originalité de ce projet leur méritera plusieurs prestations dans le cadre d'événements nationaux et internationaux tels que le Festival International de Duo-Piano du Québec 1998 et récipiendaire du Prix Opus | Diffuseur de l'année, des Jeunesses Musicales du Canada et le Festival International de Piano de Montréal.

Grâce à des subventions fédérales de Musicaction, le Duo Caron a réalisé plusieurs enregistrements sur CD sous étiquettes SNE, ATMA, XXI-21 Productions et La Société Métropolitaine du Disque. Chaque enregistrement présente au moins une transcription ou arrangement inédit, en première mondiale et acclamé par la critique (American Record Guide, Classical Music Magazine, etc.). L'album *British Music for piano four Hands* inclut des arrangements inédits d'œuvres de Paul McCartney. Les enregistrements du Duo Caron sont diffusés régulièrement sur les grandes chaînes radiophoniques internationales dont SRC - CBC Canada et RTBF-Belgique.

Depuis 2020, le duo regroupe désormais les pianistes Carmen Picard et Josée Caron, toujours animées par le défi et la finalité que procure l'interprétation de transcriptions inédites.

CARMEN PICARD

Pianiste reconnue sur la scène montréalaise ainsi qu'à travers le Canada comme spécialiste du répertoire de musique de chambre, Carmen Picard joue régulièrement avec des instrumentistes renommés. Son talent l'amène à collaborer avec divers grands ensembles musicaux tels que l'Orchestre symphonique de Montréal et l'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, l'Orchestre symphonique de Drummondville, la Société de musique contemporaine du Québec ainsi que lors de plusieurs festivals d'été du Québec, dont le Centre d'Arts d'Orford et le Domaine Forget.

Ses nombreuses collaborations l'ont également amenée à se produire dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Bien connue des ondes de Radio-Canada et de CBC, elle a participé à une dizaine d'enregistrements sur CD : musiques de chambre (étiquettes SNE, NAXOS, ATMA, SRC) et musiques de film (étiquette ANALEKTA).

Après l'obtention d'une maîtrise en interprétation de l'Université McGill sous la direction de Dorothy Morton, Carmen Picard a étudié avec Marc Durand et Jacinthe Couture. Avec l'obtention de plusieurs bourses, elle s'est perfectionnée auprès de maîtres réputés aux États-Unis tels que John Perry, Leon Fleisher, Janina Fialkowska, en Europe avec Tamás Vásáry et au Canada avec le pianiste André Laplante, grâce à la bourse «A» du Conseil des Arts du Canada.

Carmen Picard a enseigné le piano et la musique de chambre ainsi que l'accompagnement de 1983 à 2016 au Cégep de Drummondville. Elle enseigne le piano et la musique de chambre depuis 2014 à l'Université de Sherbrooke et collabore aux projets de chant choral et d'opéra.

Elle occupe présentement la présidence du Concours de Musique du Québec ainsi que celle de la section Sherbrooke du Concours de Musique du Canada. Également vice-présidente du CA national du CMC-CANIMEX et fondatrice du concours Cégeps en Concert, elle consacre sa passion de la musique au développement de nouveaux talents et à l'essor de la relève musicale québécoise et canadienne.

JOSÉE CARON

Josée Caron s'est produite au Canada et en Europe tant en concert que par la diffusion d'enregistrements. Elle est invitée fréquemment en studio ou en captation directe de récitals (TV5, Société Radio-Canada radio et télévision, etc.). Elle joue régulièrement en concert lors divers événements nationaux et internationaux, entre autres pour les Jeunesses Musicales du Canada et le Congrès Juif-Canadien à titre de soliste, de pianiste-duettiste et de chambriste, s'associant avec des musiciens de renom.

Récipiendaire d'un premier prix et plusieurs fois lauréate au Concours de Musique du Canada, ses intérêts éclectiques pour la musique moderne ainsi que la qualité de ses interprétations lui vaudront de nombreuses performances. Elle a interprété plusieurs œuvres canadiennes inédites en première dont la pièce solo *Motivations* pour piano (1984) que la compositrice et pédagogue Nicole Carignan lui a dédiée et la *Sonate pour violoncelle et piano* d'Alan Belkin. Elle a donné des concerts-conférence au Canada sur Debussy, Bartók et sur les *Sonates de Guerre* de Sergei Prokofiev.

Josée Caron s'est perfectionnée à l'Internationale Sommerakademie der Hochschule Mozarteum à Salzbourg en Autriche avec Claude Helffer et Helena Sá e Costa ainsi qu'à l'Internationale Accademia Musicale Chigiana de Sienne en Italie (Diploma d'Onore) avec Martha Del Vecchio. Elle a travaillé également avec les pianistes Lazar Berman, Ferenc Rados, Anthony Di Bonaventura, Monique Deschassées ainsi que sous la direction de François Dompierre. Grâce à l'obtention de nombreuses bourses d'excellence F.C.A.R., de l'Université de Montréal et de la Fondation Les Amis de l'Art, elle obtiendra un doctorat en interprétation-piano de l'Université de Montréal sous la tutelle de Natalie Pépin.

Durant une quinzaine d'années, Josée Caron a enseigné le piano et l'harmonie au clavier à l'Université de Montréal ainsi que le piano et les matières théoriques à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis 2018, elle ajoute à ses activités des réalisations de transcriptions orchestrales inédites pour diverses formations pianistiques.

CARMEN PICARD

JOSÉE CARON

MODERN FOUR-HAND SUITES

HOLST | DEBUSSY | BARTÓK

The suites or excerpts of suites presented in this recording put the spotlight on three major works written in the first half of the 20th century. Whether popular or less known, the three suites are without a doubt seminal works in the musical evolution of their respective composers.

Gustav Holst's suite, *The Planets*, was first composed for two pianos between 1914 and 1916. The orchestral version, completed in 1917, was partially premiered in September 1918 in London under the direction of Adrian Boult. In 1920, the work was played in its entirety conducted by Albert Coates. The suite was made up of seven movements corresponding to the planets of our solar system, excluding *Earth* and *Pluto* (composed later).

Mars was composed just before World War I. It expresses all of the tragedy associated with this event. The musical elements underline its exalted character: an ostinato in irregular metre, hammered triplets, dissonances, a steadily building intensity, loud dynamics and sections with rapid sixteenth notes culminating with the climax of the ostinato. Despite a brief moment of calm in the central section, the martial rhythm of the piece conveys the ruthless and chaotic ambience of the war.

Jupiter, a flamboyant work, is depicted in a completely different atmosphere. The opening syncopated motif is first heard in binary metre, followed by a section in triple time with a stringendo, leading to a more dramatic transitional section. We then hear the majestic central theme, "Jupiter's Hymn", which contributed to making this movement so well known. The return of the opening theme is followed by the brilliant reminder of the central hymn, characterizing the final coda.

The writing of these contrasting movements – *Mars* with its percussive effects and dynamic colours, and *Jupiter* with its rhythmically and musically varied succeeding sections and the polyphony of its different motifs – lends itself particularly well to a four-hand piano transcription.

Claude Debussy's *Petite Suite* was completed in 1889. The same year, the work was premiered in Paris by Debussy and his friend, publisher and pianist Jacques Durand, who transcribed the suite for solo piano.

This work, easy to listen to and of a spontaneous nature, has been the object of many transcriptions. Conductor and composer Henri-Paul Büsser (1872-1973) notably made several transcriptions: one for two pianos four hands, another for two pianos eight hands and one for a small orchestra in 1907. It is this orchestral version, which Debussy liked very much, that contributed to the popularity of the work.

The *Petite Suite* is a wonderful example of an accessible collection of pieces each with its own character, marked by clear melodic and rhythmic motifs, sustained by simple harmony. Although the work's impressionistic style is not fully developed, it is nonetheless coloured by and the influence of artists of the period such as Watteau and Fragonard, as well as by composers such as Léo Delibes (*Ballet*), Massenet and Gounod.

The first two movements, *En bateau* (Sailing) and *Cortège* (Retinue), were likely inspired by the poems of the same name by Paul Verlaine in his volume *Fêtes galantes* (1891/1902). Although the last two movements, *Menuet* (Minuet) and *Ballet* (a dance which ends with a lively waltz) are not linked to poems, they convey the same festive and enthusiastic spirit as the rest of the work.

Béla Bartók's *Suite No. 2* for small orchestra was written in Vienna between 1905 and 1907. It was during this period that the composer had his major encounter with authentic Hungarian folk music, doing so with great enthusiasm.

One of his notable last works in a more "traditional" tonal language, the work is largely influenced by the Hungarian folk tunes which defined the style of the composer. The suite represents a fusion of styles, bringing together reminders of the post-Romantic harmonies of Richard Strauss and Brahms but the music's modal inflections, however, are more closely inspired by an authentic folk tradition than are Liszt's popular Hungarian melodies.

This orchestral work, revised in 1921 and 1943, was heavily influenced by his 1941 version for two pianos. The latter was premiered in Chicago on January 6, 1942 by Bartók and his wife Ditta Pásztory-Bartók and was played numerous times during their concert tour that same year.

Of the three suites for orchestra, including *Dance Suite* of 1923 in six movements, Bartók transcribed only the second one for two pianos. Much more than a "literal" transcription, this version demonstrates Bartók's great mastery of writing for the piano. It magnifies the orchestral work in order to adapt it to the new medium.

On concert programs, Bartók entitled it *Four Pieces for Two Pianos. Serenata* is made up of two contrasting themes. The *leggiero* section starting at measure 126 is a good example of improvement through pianistic writing. The simple unisons in the winds, which accompany the main theme in the strings, are replaced by modal-flavoured scales, conferring a mysterious aura to this part of the work.

The very characteristic and eloquent second movement *Allegro Diabolico*, featuring driving rhythms and sometimes-chromatic modal motifs, is coloured by hints of Hungarian folk tunes. A long, impetuous fugue unfolds in the central section. We hear the omnipresent percussion, typical of Bartók's piano works since *Allegro Barbaro*.

With its long clarinet solo reminiscent of the Hungarian wind instrument, the *tárogató*, the third movement entitled *Scena Della Pusztá* – large herbaceous meadow – allows us to hear from the onset Bartók's *Parlando-Rubato*, evoking an improvisation on a melancholic Hungarian melody. This movement might also be recalling the isolation of Hungarian peasants who alone were able to preserve several generations of authentic folk songs. *Parlando* and also very lyrical, the opening theme returns in varied motifs melodically and harmonically sustained by minor 7^{ths} on a background of Post-Romantic harmonies.

Per *finire*, composed after the three other movements and ostensibly inspired by popular Hungarian music, opens with a noble pentatonic theme accompanied by a “bourdon” of simple chords and supported by isometric rhythm. The second theme provides a contrast with its forceful character. The *Suite* concludes with a solemn and quiet atmosphere.

DUO CARON

In addition to performing the standard repertoire, Duo Caron has distinguished itself by interpreting its own transcriptions of orchestral works. These masterful and demanding pieces, arranged for various piano ensembles, have gained the admiration of the musical milieu. The duo aims to make its unique arrangements of “classical” and favourite pieces available to a wide audience.

Born in Rimouski, in the eastern part of Quebec, brother and sister Martin and Josée Caron began their piano training with Pauline Charron. They established themselves in Montreal in 1980, founding in 1990 the Duo Caron.

In 1994, the duo was selected by the Quebec Wallonie Bruxelles agency for youth (Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse) to undertake a promotional tour in the francophone region of Belgium. In 1996, they were chosen for the Rideau bursary and also premiered Alan Belkin’s *Suite for Two Pianos*, in Montréal’s Claude-Champagne concert hall.

The uniqueness of their project led to other performances in national and international events such as the Quebec International Festival of Piano Duos 1998, winner of the Prix Opus | Producer of the Year, the Jeunesses Musicales du Canada and the Montreal International Piano Festival.

Aided by federal Musication grants, among others, the Duo Caron produced several CD recordings on the SNE, ATMA, XXI-21 Productions and La Société Métropolitaine du Disque labels, each of which premiered at least one new transcription or arrangement, all critically acclaimed (American Record Guide, Classical Music Magazine, etc.). Recordings are broadcast on major radio networks, including CBC, Radio-Canada and Belgium’s RTBF. The album British Music for Piano Four Hands includes original arrangements of pieces by Paul McCartney.

Since 2020, the duo is made up of pianists Carmen Picard and Josée Caron, who continue to be motivated by the challenges and achievements resulting from the interpretation of new and carefully selected transcriptions.

CARMEN PICARD

Well known on the Montreal music scene and across Canada as a specialist in chamber music repertoire, Carmen Picard plays regularly with renowned instrumentalists. Her talent has led to collaborations with a wide range of major ensembles including the Orchestre Symphonique de Montréal, the Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, as well as the Sherbrooke and Drummondville symphonies. She has also performed in numerous summer festivals in Quebec, such as the Centre d’Arts Orford and the Domaine Forget.

Her numerous collaborations have also led to performances in several European countries and in the United States. Frequently broadcast on Radio-Canada and CBC, she has participated in more than a dozen CD recordings, including chamber music on the SNE, NAXOS, ATMA and CBC labels and film music on the ANALEKTA label.

After obtaining a Master’s degree in performance from McGill University under the direction of Dorothy Morton, Carmen Picard studied with Marc Durand and Jacinthe Couture. With the help of several bursaries, she continued to perfect her skills with distinguished teachers in the United States such as John Perry, Leon Fleisher, Janina Fialkowska, in Europe with Tamás Vásáry and in Canada with pianist André Laplante, thanks to funding from the *Canada Council*.

Carmen Picard taught piano and chamber music as well as the art of accompanying from 1983 to 2016 at the Cégep de Drummondville. Since 2014, she has taught piano and chamber music at the Université de Sherbrooke where she also works with the choral and opera programs.

She is currently president of the Concours de musique du Québec as well as of the Sherbrooke division of the Canadian Music Competition. Also vice president of the national board of the CMC-CANIMEX and founder of the Cégeps en Concert competition, she devotes her passion for music to the development of new talent and emerging musicians in Quebec and Canada.

JOSÉE CARON

Josée Caron has performed in Canada and Europe both in concert and through the distribution of recordings. She is often invited for studio or live recordings of recitals (TV5, Radio-Canada’s radio and television networks, etc.). She regularly plays for national and international events, hosted by Jeunesses Musicales du Canada and the Canadian Jewish Congress among others, as a soloist, in duo and as a chamber player with renowned musicians.

Multiple prize winner, including a first prize of the Canadian Music Competition, her eclectic interests for modern music as well as for the quality of her interpretations has led to many performances over the years. She has premiered several Canadian works including the solo piece *Motivations* for piano (1984), which the composer and teacher Nicole Carignan dedicated to her, as well as the *Sonata for Cello and Piano* by Alan Belkin. She has given conference-recitals in Canada on Debussy, Bartók and on the *War Sonatas* by Sergei Prokofiev.

Josée Caron perfected her skills at the Internationale Sommerakademie der Hochschule Mozarteum in Salzburg, Austria with Claude Helffer and Helena Sá e Costa as well as at the l’Internationale Accademia Musicale Chigiana in Siena, Italy (Diploma D’Onore), studying with Martha Del Vecchio. She also worked with pianists Lazar Berman, Ferenc Rados, Anthony Di Bonaventura and Monique Deschaussées as well as under the direction of François Dompierre. Thanks to numerous excellence F.C.A.R., Fondation Les Amis de l’Art scholarships and graduate funding from the Université de Montréal, she obtained a doctorate in piano performance from the Université de Montréal under the tutelage of Natalie Pépin.

For about fifteen years, Josée Caron has taught piano and keyboard harmony at the Université de Montréal, also teaching piano and theory at the Université de Québec à Montréal (UQAM). Since 2018, her professional activities have also included producing transcriptions of orchestral works for various piano ensembles.

SUITES MODERNAS A CUATRO MANOS

HOLST | DEBUSSY | BARTÓK

Las suites o extractos de una suite de que aquí se trata de tres importantes obras escritas durante la primera mitad del siglo XX. Sean populares o menos conocidas, estas suites constituyen una obra clave en la evolución musical de estos compositores.

La suite *The Planets* fue compuesta por Gustav Holst entre 1914 y 1916 para dos pianos. En 1920, la obra fue interpretada en su totalidad y dirigida por Albert Coates. Esta suite incluye siete movimientos correspondientes a los planetas de nuestro sistema solar, excluidos la Tierra y Plutón (compuestos más adelante).

Mars (Marte), fue compuesto justo antes de la Guerra de 1914. Expresa sin duda toda la tragedia inherente a este acontecimiento. A pesar de una breve pausa central, el ritmo marcial de esta pieza mantiene la atmósfera despiadada y caótica de la guerra. *Jupiter* (Júpiter), una obra extravagante, se representa en una atmósfera completamente diferente. El majestuoso tema central, conocido como el "Himno de Júpiter", ayudó a hacer famoso este movimiento.

La *Petite suite* de Claude Debussy, compuesta para piano a cuatro manos, se completó en 1889. El mismo año, fue estrenada en París por Debussy y su amigo, el editor y pianista Jacques Durand.

La obra, fácil de escuchar, fue objeto de numerosas transcripciones: Jacques Durand hizo una transcripción para piano solo y Henri-Paul Büsser, una versión orquestal en 1907 que la hizo famosa.

La *Petite suite* contiene un conjunto de piezas con un carácter accesible y colorido. Esta obra está fuertemente influenciada por artistas de la época como Watteau, Fragonard, Léo Delibes, Massenet y Gounod. Los movimientos *En bateau* y *Cortège* estarían inspirados en los poemas homónimos de la colección *Fêtes galantes* (1891/1902) de Paul Verlaine.

La *Suite n.º 2* para pequeña orquesta fue compuesta en Viena por Béla Bartók entre 1905 y 1907, cuando el compositor descubrió la genuina música campesina húngara. Si bien sigue siendo una de sus últimas composiciones notables en el lenguaje tonal "tradicional", esta obra fue influenciada por las canciones campesinas húngaras que luego definirían el estilo del compositor.

La versión orquestal original de 1943 fue influenciada por la transcripción para dos pianos de 1941. En Chicago, esta transcripción fue estrenada en 1942 e interpretada después muchas veces por Bartók y su esposa Ditta Pásztory-Bartók. El compositor, al magnificar el trabajo orquestal, demuestra el gran dominio de su escritura pianística.

Serenata se compone de dos temas contrastantes. El muy animado segundo movimiento *Allegro Diabolico* contiene una larga y brillante fuga de cien compases en la parte central. Escuchamos la omnipresencia de la percusión, propia de la escritura pianística de Bartók. Con un solo de clarinete *Parlando-Rubato* que recuerda al taragote (*tárogató*, instrumento de viento húngaro), *Scena Della Puszta* (amplia pradera herbácea) recuerda una melancólica improvisación de melodía húngara pero también podría evocar el aislamiento de los campesinos que supieron preservar este folclore auténtico. *Per finire* concluye esta suite con un espíritu de solemnidad y tranquilidad.

DÚO CARON

El Dúo Caron se distingue notablemente por la interpretación de sus propias transcripciones de obras orquestales. Estas piezas magistrales, exigentes, arregladas para varias formaciones pianísticas se han ganado el agradecimiento y el respeto de la comunidad musical. El dúo pretende hacer accesible a un amplio público la difusión de nuevos arreglos de las denominadas obras "clásicas" y favoritas.

Fundado en 1990 por José y Martin Caron, el dúo fue seleccionado por la AQWBJ para una gira promocional en Valonia-Bruselas (Bélgica francófona) así como para la Bourse Rideau 1996. La originalidad de su proyecto les trajo otros beneficios como la participación en el Festival International de Duo-Piano du Québec, los Jeunesses Musicales du Canada y el Festival International de Piano de Montréal.

Gracias a los subsidios federales de Musicaction, el dúo ha realizado varias grabaciones de CD bajo los sellos SNE, ATMA, XXI-21 Productions y La Société Métropolitaine du Disque, todos aclamados por la crítica (American Record Guide, Classical Music Magazine, etc.). Estas grabaciones se reproducen en radios internacionales como la SRC-CBC Canadá y la RTBF Bélgica. El álbum *British Music for piano four Hands* (Música británica para piano a cuatro manos) incluye arreglos inéditos de obras de Paul McCartney.

El dúo ahora incluye a los pianistas Carmen Picard y José Caron desde 2020.

CARMEN PICARD

Es reconocida en la escena de Montreal y en todo Canadá como especialista en el repertorio de música de cámara. Su talento l llevó a colaborar con la Orchestre symphonique de Montréal, la Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, la Orchestre symphonique de Sherbrooke, la Orchestre symphonique de Drummondville, la Société de musique contemporaine du Québec, así como durante varios festivales de verano de Québec (Centre d'Arts Orford, Domaine Forget).

Sus numerosas colaboraciones también la llevaron a actuar en varios países europeos y en los Estados Unidos. Participó en una docena de grabaciones de CD: música de cámara (sellos SNE, NAXOS, ATMA, Radio-Canada) y música de cine (sello ANALEKTA).

Con la obtención de varias becas, se perfeccionó con maestros de renombre en Estados Unidos como John Perry, Leon Fleisher, Janina Fialkowska, en Europa con Tamás Vásáry y en Canadá con el pianista André Laplante.

Carmen Picard enseña piano y música de cámara desde 2014 en la Universidad de Sherbrooke y colabora en proyectos de ópera y canto coral. Ocupa la presidencia del Concurso de Música de Quebec, así como la de la sección Sherbrooke del Concurso de Música Canadiense. También es vicepresidenta del directorio nacional de CMC-CANIMEX y fundadora del concurso Cégeps en Concert. Dedicó su pasión por la música al desarrollo de nuevos talentos y al crecimiento de la próxima generación de músicos de Quebec y Canadá.

JOSÉE CARON

Josée Caron actuó en Canadá y Europa tanto en concierto como a través de la emisión de grabaciones (TV5, Société Radio-Canada radio et televisión, etc.). Toca regularmente en varios eventos nacionales e internacionales, como los Jeunesses Musicales du Canada y el Canadian Jewish Congress como solista, pianista, duetista y músico de cámara, uniendo fuerzas con músicos de renombre.

Ganadora de un primer premio en el Canadian Music Competition (Concurso de Música Canadiense), la calidad de sus interpretaciones de música moderna le valió muchas solicitudes. Estrenó varias obras canadienses inéditas y dio conferencias-conciertos en Canadá sobre las Sonatas de guerra de Debussy, Bartók y Sergéi Prokofiev.

Josée Caron perfeccionó sus habilidades en la Internationale Sommerakademie der Hochschule Mozarteum en Salzburgo, Austria con Claude Helffer y Helena Sá e Costa y en la Internationale Accademia Musicale Chigiana en Siena, Italia (Diploma d'Onore) con Martha Del Vecchio. Trabajó con los pianistas Lazar Berman, Ferenc Rados, Anthony Di Bonaventura, Monique Deschaussées y bajo la dirección de François Dompierre. Gracias a becas al mérito, consiguió un doctorado en interpretación pianística de la Universidad de Montreal bajo la tutela de Natalie Pépin.

Durante quince años, Josée Caron enseñó piano en la Universidad de Montreal y en la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM). Desde 2018 ha sumado a sus actividades la producción de transcripciones orquestales inéditas para diversas formaciones pianísticas.

GUSTAV HOLST

CLAUDE DEBUSSY

BÉLA BARTÓK

DITTA PÁSZTORY-BARTÓK ET BÉLA BARTÓK

REMERCIEMENTS

Pour la réalisation de ce projet : Martin Duchesne, Robert Lafond, Sophie Desjardins et l'équipe de la Société Métropolitaine du Disque, René Aubé et l'équipe technique du Studio Piccolo de Montréal, Jean-François Aubin, Francis Rivard de l'équipe de Pianos Bolduc, Patricia Abbott et Daniel Fournier pour les traductions, Simon Rancourt pour les photos, Jennifer Lee, Béatrice Baillargeon, Makeda Batacka et Simon Landry, les indispensables tourneurs de pages.

Un merci spécial pour l'aide à la préparation de l'enregistrement : Jeanne Amièle et André Laplante, pianistes, Michelle Lord de Pianos Bolduc, Andrew MacDonald de l'Université Bishop's, Pier-Luc Papineau du Centre Culturel et de l'Université de Sherbrooke.

ACKNOWLEDGEMENTS

For the achievement of this project: Martin Duchesne, Robert Lafond, Sophie Desjardins of the Société Métropolitaine du Disque, René Aubé and the technical team at Studio Piccolo in Montreal, Jean-François Aubin and Francis Rivard of Pianos Bolduc, Patricia Abbott and Daniel Fournier for translations, Simon Rancourt for photography, Jennifer Lee, Béatrice Baillargeon, Makeda Batacka and Simon Landry, the essential page turners.

A special thank-you for all the help with the preparation and recording: Jeanne Amièle and André Laplante, pianists, Michelle Lord of Pianos Bolduc, Andrew MacDonald of the Université Bishop's, Pier-Luc Papineau of the Centre Culturel and of the Université de Sherbrooke.

Translation: Patricia Abbott

RECONOCIMIENTOS

Nuestro más sincero agradecimiento a: Martin Duchesne, Robert Lafond, Sophie Desjardins y el equipo de la Société Métropolitaine du Disque, René Aubé y el equipo técnico de Studio Piccolo, Jean-François Aubin, Francis Rivard del equipo de Pianos Bolduc, Simon Rancourt, Patricia Abbott y Daniel Fournier (traducciones), Jennifer Lee, Béatrice Baillargeon, Makeda Batacka y Simon Landry.

Un agradecimiento especial por la ayuda en la preparación de la grabación: Jeanne Amièle y André Laplante, pianistas, Michelle Lord de Pianos Bolduc, Andrew MacDonald de Bishop's University, Pier-Luc Papineau del Centro Cultural y la Escuela de Música de la Universidad de Sherbrooke.

Traducción: Daniel Fournier

ENREGISTRÉ À / *RECORDED AT*: STUDIO PICCOLO DE MONTRÉAL, PIANO *STEINWAY*

DATE: NOVEMBRE 2021 *NOVEMBER*

LOCATION SECOND PIANO / *SECOND PIANO RENTAL*: PIANOS BOLDUC DE MONTRÉAL, PIANO *STEINWAY*

DIRECTEUR GÉNÉRAL & ARTISTIQUE / *GENERAL & ARTISTIC DIRECTOR*: MARTIN DUCHESNE

DIRECTEUR ARTISTIQUE & RÉALISATION / *ARTISTIC PRODUCER & DIRECTOR*: ROBERT LAFOND | AUM STUDIO

PRISE DE SON, MONTAGE & MASTERING / *ENGINEER, EDITING & MASTERING*: ROBERT LAFOND | AUM STUDIO

PRODUCTION: JOSÉE CARON

PHOTOS: SIMON RANCOURT

DESIGNER GRAPHIQUE / *GRAPHIC DESIGNER*: SOPHIE DESJARDINS, DA

TEXTES / *TEXTS*: JOSÉE CARON

TRADUCTION ANGLAISE / *ENGLISH TRANSLATION*: PATRICIA ABBOTT

TRADUCTION ESPAGNOLE / *SPANISH TRANSLATION*: DANIEL FOURNIER

CYBERQUEBEC.CA/DUOCARON

SMD 312-1

© & © 2023, ESPACE 21 - SOCIÉTÉ MÉTROPOLITAINE DU DISQUE INC.

ESPACE 21