

ANALEKTA

SCHUBERT

MELODIST

MATHIEU GAUDET, PIANO

MATHIEU GAUDET

PIANO

A versatile, passionate musician, Mathieu Gaudet has pursued a remarkable career as a soloist, chamber musician, and conductor for the past 20 years. He commands a vast repertoire of works and has performed across Canada, the United States, Europe, and Asia. His concerts and recordings are regularly broadcast on the French and English services of the CBC.

His first recording, a thoughtful interpretation of the *24 Preludes* of Rachmaninoff, appeared in 2008 to both critical and popular acclaim. His second recording was devoted to Schumann's *Davidsbündlertänze*, op. 6 and *Fantasie*, op. 17. Since 2019, Mr. Gaudet has been recording the complete piano music of Franz Schubert on the Analekta label, a project that will include 15 albums. The first volume, *The First Romantic*, and the third, *The Power of Fate*, were nominated for ADISQ awards.

Mathieu Gaudet earned a Master of Music degree from the prestigious Peabody Institute of the Johns Hopkins University in Baltimore, where he studied with Julian Martin, subsequently perfecting his training with Leon Fleisher. In 2007 he graduated Doctor of Music in Performance from the Faculty of Music of Université de Montréal under Paul Stewart.

Artiste polyvalent et musicien passionné, Mathieu Gaudet poursuit depuis une vingtaine d'années une remarquable carrière de soliste, de chambriste et de chef d'orchestre. Il interprète un vaste répertoire qui l'a conduit dans les dix provinces canadiennes, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ses concerts et enregistrements sont régulièrement diffusés sur les ondes de Radio-Canada et de CBC.

Son premier disque, affichant les *24 Préludes* de Rachmaninov, a été accueilli avec enthousiasme par la critique et les mélomanes. Un second album est consacré aux *Davidsbündlertänze* op.6 et à la *Fantasie* op.17 de Schumann. Depuis 2019, M. Gaudet enregistre l'intégrale de la musique pour piano de Schubert sous l'étiquette Analekta, un projet qui s'étendra sur une quinzaine d'albums. Le premier volume, *Le premier romantique*, ainsi que le troisième, *La force du destin*, étaient en nomination au gala de l'ADISQ.

Mathieu Gaudet détient une maîtrise en musique de la prestigieuse école Peabody de l'Université Johns-Hopkins à Baltimore, où il a étudié avec Julian Martin et s'est perfectionné auprès de Leon Fleisher. Il a obtenu son doctorat en interprétation de l'Université de Montréal avec Paul Stewart.

SCHUBERT

THE COMPLETE SOLO PIANO MUSIC

Volume 9: Schubert the Melodist

*Night time, fleeting. Listening to music.
A Schubert octet. Music, what it is : breathing.
Tide. A languid stroke by a hand of dust.
No. A back door : with music, God breathes
in the room.*

— Christian Bobin

The four *Impromptus* for piano, D. 899 stand among Franz Schubert's most famous works, and with good reason: after producing hundreds of lieder, the composer ushered in a 19th-century creative approach by giving us these veritable songs without words. His successors Mendelssohn, Schumann, Chopin and Liszt would all partake of this intimate genre, which requires the pianist to make their hammered-string instrument "sing." The *Impromptus* in this collection were written in 1827, just one year before Schubert's tragic death at the age of 31. Elated by them, he immediately endeavoured to sell them to a publisher, and confident in their great potential as a genre, quickly composed four more (a second book, D. 927, 1827), and then an additional three (the *Klavierstücke*, D. 946, 1828).

The first *Impromptu*, in the key of C minor, constitutes the expressive heart of D. 899. Although Schubert left no tangible clue as to its particular form, its effect is that of a *ballade*, a work inspired by a literary narrative, no doubt the result of many years spent setting poetic texts. This epic musical narrative opens with a dominant double octave, much like a solemn horn call. It then gives way to a melancholy melody whose repetition creates the impression of a funeral march, progressively growing in scope. After an initial cadence, the second section presents the same theme, now in the major key, cast in a soft, intimate light and culminating in a harmonic progression underlying a deeply expressive melody. Both sections are then repeated in a variety of ways. The return of the second theme in the minor key and in sixteenth notes rather than triplets is particularly moving. The piece concludes in profound, mysterious peace.

The second *Impromptu*, in E-flat major, unfolds like a long, unbroken stream. Here, the pianist plays the role of a tightrope walker who must maintain equilibrium on the thin line that separates an overly virtuosic interpretation that cannot convey the singing qualities of the piece,

from an overly lyrical performance that obscures its impetuous side. The episode in E-flat minor, followed by the Trio in the distant key of B minor, reminds us that, behind the veneer of *gallant* entertainment lies all the depth of Schubert's later style.

The third Impromptu, in G-flat major and written in 4/2 time, is a gentle prayer, much like the famous *Ellen's Third Song*, D. 839, otherwise known as *Ave Maria*. Twenty years before Liszt's *Blessing of God in Solitude*, Schubert used the special resonances of G-flat harmonics to take us with him to an unfamiliar world, beyond our reality. The many twists and turns of the musical lines are resolved one after the other, in a feeling of pious acceptance, almost self-sacrifice. It is a gift from Schubert, a consolation for the suffering which the human condition entails.

If the second *Impromptu* is replete with scale passages, the fourth and last makes the most of descending arpeggios. Cascade after cascade of notes lead the narrative from minor to major, from solitude to celebration, from anxiety to joy. The Trio section, in stark contrast, explores the abysses of the human soul and its hidden shadows. A veritable catharsis, this episode exposes the composer's torments in a heart-

rending cry. The return of the arpeggios and their transfiguration into the major mode is, thereby, rendered even more touching.

The Sonata no. 10 in C major, D. 613 and D. 612, belongs to a period when Schubert composed prolifically, without measuring, without reining back, giving free scope to his imagination with the utmost abandon. Contemporaneous works such as the Fantasy in C major "Graz", D. 605A, the Sonata, D. 625 in F minor and the great lied *To the Moon on an Autumn Night*, D. 614 reveal a composer who pushed the limits of virtuosity and of chromatic harmonies. The two outer movements remained unfinished, but as they were both interrupted in their recapitulation section, it is eminently possible to restore them to full sonata form.

The first movement begins enigmatically, both hands in unison, with *piano* as the dynamic, but soon comes to life with syncopations in the right hand, followed by an energetic arpeggiated accompaniment in the left. A surprising modulation heralds a second, highly lilting theme, and a virtuoso codetta concludes the exposition. The development combines bold modulations with unreserved acrobatics. The second movement, a song of crystalline beauty,

is reminiscent of Mozart's greatest works, but like the first movement it contains a rather fragmented section in which the melody gives way to a succession of ornaments, arpeggios and very rapid scales. The Finale conveys a rousing sense of natural good humour, its dance-like rhythm never faltering, even as it assumes several contrasting characters.

The twelve *German Dances*, D. 790 are a marvellous embodiment of the emotional complexity of Schubert's mature music. They succeed in retaining Viennese grace while traversing a rich and varied emotional trajectory. One can already glimpse the manifold influences on his successors: Schumann (in the *German Dance* No. 3), Chopin (in No. 8) and even Brahms (in No. 5). These small gems of changing character allow us to contemplate life through the Schubertian kaleidoscope that blurs the boundaries between nostalgia and lightness, pain and hope.

© Mathieu Gaudet

Translation: © Rachelle Taylor

SCHUBERT

INTÉGRALE DE LA MUSIQUE POUR PIANO SEUL

Volume 9: *Schubert mélodiste*

La nuit, très vite. Écouter de la musique. Un octuor de Schubert. La musique, ce qu'elle est: respiration. Marée. Longue caresse d'une main de sable. Non. Porte basse: par la musique Dieu pénètre l'air.

— Christian Bobin

Les quatre *Impromptus* D. 899 pour piano sont parmi les œuvres les plus célèbres de Franz Schubert. Et pour cause: après avoir écrit des centaines de *Lieder*, il ouvre la voie du 19e siècle en composant ces véritables mélodies sans paroles. Ses successeurs Mendelssohn, Schumann, Chopin et Liszt emprunteront tous ce genre intime qui requiert du pianiste la capacité de faire «chanter» un instrument à cordes frappées. Ces quatre œuvres voient le jour en 1827, un an seulement avant la tragique disparition de Schubert à l'âge de 31 ans. Elles plaisent vraisemblablement beaucoup à son auteur qui essaie immédiatement de les vendre à un éditeur, puis qui en compose quatre de plus (le deuxième cahier, D. 927, de 1827), puis encore trois autres (les *Klavierstücke* D. 946 de 1828).

Le premier morceau, en do mineur, constitue le cœur expressif du groupe. Bien que Schubert n'ait pas laissé d'indice en ce sens, on peut y entendre une ballade: une œuvre inspirée

par un argument littéraire. Ce ne serait pas surprenant de la part d'un homme qui a écrit plus de 500 *Lieder*. Une double octave de dominante lance l'épopée, tel un solennel appel de cor. Suit une mélodie d'une grande mélancolie, répétée comme une marche funèbre qui prend de l'ampleur. Après une première cadence, la deuxième section présente le même thème en majeur, l'auréolant d'une lumière douce et intime, et culminant en une marche harmonique qui soutient une mélodie d'une profonde expression. Les deux sections sont ensuite répétées de façon variée. Le retour du 2e thème en mineur et en doubles croches plutôt qu'en triolets est particulièrement touchant. La pièce s'éteint dans une grande paix, profonde et mystérieuse.

Le deuxième *Impromptu*, en mi bémol majeur, se déroule comme un long ruban ininterrompu. Le pianiste est ici un funambule qui doit demeurer sur ce mince fil entre une interprétation trop virtuose qui ne chanterait pas assez et une performance trop lyrique qui perdrait le côté impétueux de l'œuvre. L'épisode en mi bémol mineur, puis le trio écrit dans l'étonnante tonalité de si mineur nous rappellent qu'au-delà de son apparence de divertissement galant, cette pièce renferme toute la profondeur du Schubert de la dernière manière.

Le troisième *Impromptu* en sol bémol majeur, écrit en 4/2, est une douce prière, au même titre que le fameux *Troisième chant d'Ellen* D. 839, connu sous le nom d'*Ave Maria*. Déjà vingt ans avant Liszt et sa *Bénédiction de Dieu dans la solitude*, Schubert utilise les résonances particulières des harmoniques en sol bémol pour nous emmener avec lui dans un monde étranger, au-delà de notre réalité. Les nombreux ressacs des lignes musicales se résolvent l'un après l'autre dans un sentiment d'acceptation pieuse, presque d'abnégation. Ce morceau est un cadeau de Schubert : un accompagnement et une consolation dans la souffrance de la condition humaine.

Si le second *Impromptu* est celui des gammes, le quatrième et dernier met à profit les arpèges descendants. Cascades après cascades de notes mènent le récit qui va du mineur au majeur, de la solitude à la fête, de l'inquiétude à la joie. Le trio, tout à fait contrastant, explore les abysses de l'âme humaine et ses zones d'ombre refoulées. Véritable catharsis, cet épisode expose les tourments du compositeur dans un cri déchirant. Le retour des arpèges et de leur transfiguration en majeur n'en est que plus touchant.

La sonate n° 10 en do majeur, D. 613 et D. 612, fait partie de cette époque où Schubert composait généreusement, sans compter, sans contrôler, laissant libre cours à son imagination la plus débridée. Des œuvres comme la *Fantaisie «Graz»* D. 605 A, la sonate D. 625 en fa mineur ou encore le grand *Lied À la lune, une nuit d'automne* D. 614 peignent un compositeur qui repousse les limites de la virtuosité et des harmonies chromatiques. Les deux mouvements extérieurs sont inachevés, se brisant tous deux au moment de la réexposition. Il est donc relativement aisé de les compléter selon le schéma de la forme sonate.

Le premier mouvement commence de façon énigmatique, les deux mains à l'unisson et dans la nuance *piano*. Rapidement, la musique prend vie avec des syncopes à la main droite puis un énergique accompagnement arpégé à la main gauche. Une étrange modulation annonce un second thème très chantant. Une *codetta* virtuose clôt l'exposition. Le développement combine des modulations très hardies avec une virtuosité débridée. Le second mouvement, un chant d'une pure beauté toute cristalline, rappelle les plus grandes partitions de Mozart. Il comporte néanmoins lui aussi une section

assez étrange, tout en traits virtuoses. Le finale est d'office entraînant et de bonne humeur. Son rythme dansant ne fléchit pas du début à la fin, traversant plusieurs caractères contrastants.

Les douze *Danses allemandes* D. 790 épitomisent la complexité émotive de la musique du Schubert mature. Elles parviennent à conserver une grâce viennoise tout en parcourant une trajectoire émotive riche et variée. On y entrevoit déjà les grands héritiers de Schubert, que ce soit Schumann (n° 3), Chopin (n° 8), ou même Brahms (n° 5). Ces petits bijoux aux caractères changeants nous font contempler la vie au travers d'un kaléidoscope qui brouille la frontière entre la nostalgie et la légèreté, la douleur et l'espoir.

© Mathieu Gaudet

Many thanks to the generous contributors to this album: Noëlla Henry, Estelle Lafontaine and Claire Léger. Thanks to the Canada Council for the arts and to the Conseil des arts et des lettres du Québec for their enduring support. Thanks to Simon Blanchet from the Chapelle historique du Bon-Pasteur in Montreal for his courage and vision. Warm thanks to Lise Vézina-Prévost and Georges Nicholson for the steady encouragement and the sage advice. Thanks to my friend and teacher Paul Stewart for the long years of kind and patient listening. Thanks to Marcel Lapointe and John D. S. Adams for their careful work and their belief in this project. Finally, thanks to my love Marie-Claude Goulet for her presence and unconditional support.

Merci aux généreux donateurs qui ont contribué la réalisation de cet album : Noëlla Henry, Estelle Lafontaine et Claire Léger. Merci au Conseil des arts du Canada et au Conseil des arts et des lettres du Québec pour leur soutien récurrent. Merci à Simon Blanchet de la Chapelle historique du Bon-Pasteur à Montréal pour sa vision et son courage. Un merci chaleureux à Lise Vézina-Prévost et Georges Nicholson pour les encouragements et les judicieux conseils. Merci à mon professeur et ami Paul Stewart pour les longues années d'écoute bienveillante. Merci à Marcel Lapointe et John D. S. Adams pour leur travail minutieux et leur grande disponibilité. Finalement, merci à mon amour Marie-Claude Goulet pour sa présence et son soutien indéfectible.

Recorded June 19 – 21, 2023, Raoul-Jobin Hall of the Palais Montcalm, Quebec City
Enregistré du 19 au 21 juin 2023, Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm, Québec

Executive producer / Production : Mathieu Gaudet
Recording producer, editing and sound engineer /
Réalisation, édition et technique de son : John D. S. Adams
Editing assistant / Assistante à l'édition : Ausma Lace
Photos : Annie Éthier
Makeup / Maquillage : Gabrielle McGuire
Piano technician / Technicien du piano : Marcel Lapointe
Piano Steinway

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

ANALEKTA

Artistic Director: Charles Adriaenssen
Executive Producer: Julien Lepièce
Design: Pragma Création

ANALEKTA

outthere
M U S I C

Discover the other volumes of Schubert's Complete Solo Piano Music performed by Mathieu Gaudet here:

Découvrez les autres volumes de l'intégrale de la musique pour piano seul de Schubert par Mathieu Gaudet ici:

SCHUBERT

Melodist / Mélodiste

The Complete Solo Piano Music, Volume 9
Intégrale de la musique pour piano seul, volume 9

Mathieu Gaudet, piano

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Sonata No. 10 in C Major

Sonate n° 10 en do majeur, D. 613 (1818)

1. Moderato*	8:31
2. Adagio (D. 612)	4:33
3. [Allegretto]*	8:06

12 German Dances / 12 Danses allemandes, D. 790 (1823)

4. No. 1	1:22
5. No. 2	0:49
6. No. 3	0:41
7. No. 4	0:39
8. No. 5	1:00
9. No. 6	0:47
10. No. 7	0:54
11. No. 8	1:20

12. No. 9	0:31
13. No. 10	0:41
14. No. 11	0:50
15. No. 12	1:23

4 Impromptus, D. 899 (1827)

16. Allegro molto moderato
in C minor / en do mineur	10:18
17. Allegro in E-flat Major /
en mi bémol majeur	4:41
18. Andante in G-flat Major /
en sol bémol majeur	6:00
19. Allegretto in A-flat Major /
en la bémol majeur	8:19

** Fragment completed by Mathieu Gaudet, with help from
the Paul Badura-Skoda (Henle) and Martino Tirimo
(Wiener Urtext) editions / Mouvements incomplets achevés
par Mathieu Gaudet, avec l'aide des éditions de Paul
Badura-Skoda (Henle) et Martino Tirimo (Wiener Urtext).*