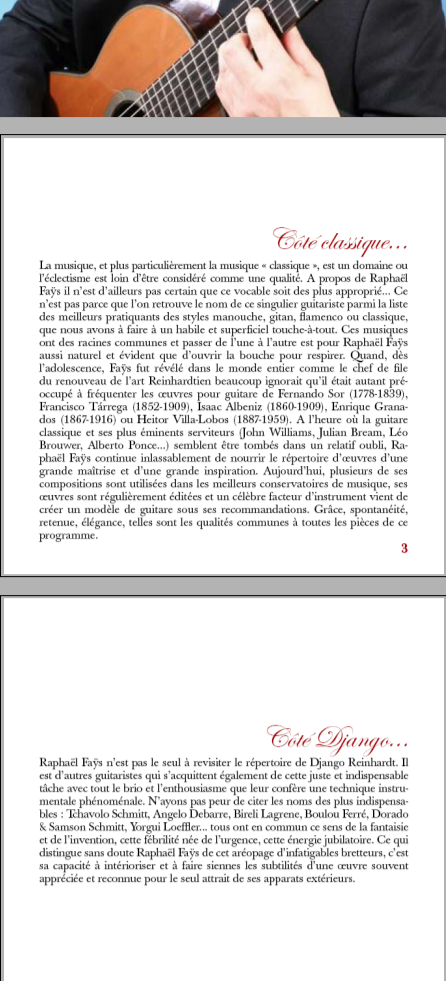

Raphaël Faÿs

DJANGO & CLASSIC

Côté classique...

La musique, et plus particulièrement la musique « classique », est un domaine où l'éclectisme est loin d'être considéré comme une qualité. A propos de Raphaël Faÿs il n'est d'ailleurs pas certain que ce vocable soit des plus appropriés... Ce n'est pas parce que l'on retrouve le nom de ce singulier guitariste parmi la liste des meilleurs pratiquants des styles manouche, gitan, flamenco ou classique, que nous avons à faire à un habile et superficiel touche-à-tout. Ces musiques ont des racines communes et passer de l'une à l'autre est pour Raphaël Faÿs aussi naturel qu'il est évident que d'ouvrir la bouche pour respirer. Quand, dès l'adolescence, Faÿs fut révéillé dans le monde entier comme le chef de file du renouveau de l'art Reinhardtien beaucoup ignorait qu'il était autant pré-occupé à fréquenter les œuvres pour Fernando Sor (1778-1839), Francisco Tárrega (1852-1909), Isaac Albéniz (1860-1909), Enrique Granados (1867-1916) ou Heitor Villa-Lobos (1887-1959). A l'heure où la guitare classique et ses plus éminents serviteurs (John Williams, Julian Bream, Léo Brouwer, Alberto Ponce...) semblent être tombés dans un relatif oubli, Raphaël Faÿs continue inlassablement de nourrir le répertoire d'œuvres d'une grande maîtrise et d'une grande inspiration. Aujourd'hui, plusieurs de ses compositions sont utilisées dans les meilleurs conservatoires de musique, ses œuvres sont régulièrement éditées et un célèbre facteur d'instrument vient de créer un modèle de guitare sous ses recommandations. Grâce, spontanément, retenue, élégance, telles sont les qualités communes à toutes les pièces de ce programme.

3

Côté Django...

Raphaël Faÿs n'est pas le seul à revisiter le répertoire de Django Reinhardt. Il est d'autres guitaristes qui s'acquittent également de cette juste et indispensable tâche avec tout le brio et l'enthousiasme que leur confère une technique instrumentale phénoménale. N'ayons pas peur de citer les noms des plus indispensables : Tshavolo Schmitt, Angelo Debarre, Bireli Lagrene, Boulou Ferré, Dorado & Samson Schmitt, Yorgui Loeffler... tous ont en commun ce sens de la fantaisie et de l'invention, cette fébrilité née de l'urgence, cette énergie jubilatoire. Ce qui distingue sans doute Raphaël Faÿs de cet arceau d'infatigables breuteurs, c'est sa capacité à réinventer et à faire siennes les subtilités d'une œuvre souvent appréciée et réinterprétée pour le seul attrait de ses apparitions extérieures.

4

On the classical side...

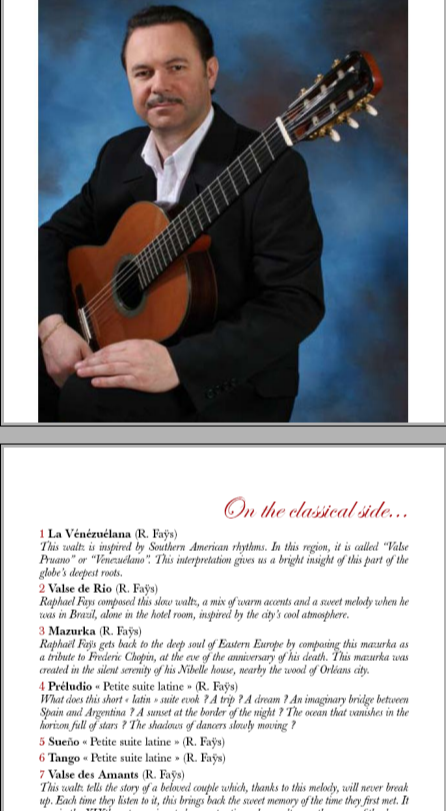
Eclecticism is not necessarily considered a quality in the musical domain, especially where classical music is concerned; and when it comes to Raphaël Faÿs it's not even certain that it's the most appropriate word... The name of this extraordinary guitarist is linked to various domains of music - not only is he one of the best exponents of the Manouche style, he's equally well considered in the realm of gypsy, flamenco and classical music. But this doesn't mean he's just a nimble-fingered, superficial dilettante. These different types of music have common origins and moving from one style to another is as easy and natural for Raphaël Faÿs as breathing the air around him. When Faÿs was hailed all over the world as a teenage revelation and the true leader of the Django Reinhardt revival, a lot of people didn't know that he was equally busy performing guitar works by Fernando Sor (1778-1839), Francisco Tárrega (1852-1909), Isaac Albéniz (1860-1909), Enrique Granados (1867-1916) and Heitor Villa-Lobos (1887-1959). And now when classical guitar and the cream of its loyal servants (John Williams, Julian Bream, Léo Brouwer, Alberto Ponce and others) have apparently gone out of fashion, Raphaël Faÿs continues to bring something new to the repertoire in the form of his own inspired and technically accomplished compositions, several of which are used in the best music schools; the scores of his works are published regularly and a famous guitar maker has just created a new model to Faÿs' personal recommendations. Gracefulness, spontaneity, control and elegance are the keywords to his style so evident on all the pieces programmed here.

5

On the Django side...

Raphaël Faÿs is not the only person to take up Django Reinhardt's repertoire again. The task is a fair and necessary one, and others with phenomenal technical virtuosity come through it with all the excitement and enthusiasm this generates. I've no hesitation in quoting a few names here: Tchavolo Schmitt, Angelo Debarre, Bireli Lagrene, Boulou Ferré, Dorado & Samson Schmitt, Yorgui Loeffler... who all share the same sense of fantasy and invention, a feverishness in their playing born out of the same sense of urgency, and the same jubilant energy. But Raphaël Faÿs stands apart from this list of indefatigable swashbucklers, in that he's capable of interiorising the subtle nuances of a work often appreciated and recognized merely for its more obvious attractions, and so can leave his own unmistakable hallmark on his version of the piece.

6

7

Côté classique...

- 1 La Vénézuéliana** (R. Faÿs)
Valse inspirée par les rythmes d'Amérique du Sud, où naît la nommée « Valse Pruano » ou « Vénézuéliana ». Cette interprétation restituée à merveille le caractère profond de l'esprit de cette région du globe.
- 2 Valse de Rio** (R. Faÿs)
Lors d'un concert au Brésil, Raphaël Faÿs seut dans sa chambre d'hôtel, inspiré par une visite de la ville et sa chaude ambiance, a composé cette valse lente aux accents chaleureux et à la mélodie emprunte de douceur.
- 3 Mazurka** (R. Faÿs)
Composée en hommage à Frédéric Chopin à l'occasion du 150e anniversaire de la disparition du plus romantique des compositeurs, dans la sérénité de sa maison de Nibelle à l'orée de la forêt d'Orléans, Raphaël Faÿs retrouve l'âme profonde de la musique d'Europe de l'Est.
- 4 Prélude n° 2** (H. Villa Lobos)
Qu'évoque cette petite suite « latine » ? Le voyage ? Le rêve ? Un pont imaginaire entre Espagne et Argentine ? Un coucher de soleil au chevet de la nuit ? L'océan qui se perd dans un horizon d'étoiles ? Un couple de danseurs en ombre sur une toile ?
- 5 Suenito** « Petite suite latine » (R. Faÿs)
- 6 Tango** « Petite suite latine » (R. Faÿs)
- 7 Valse des Amants** (R. Faÿs)
Cette valse conte l'histoire d'un couple d'amoureux qui, grâce à elle, ne se quittent plus. Chaque fois qu'ils l'entendent, le souvenir de la jeune rencontre renaît. C'était au XIXe siècle... dans un palais... au temps où la valse était reine.

8

- 8 Banale histoire d'amour** (R. Faÿs)
Titre d'une suite de sept tableaux décrivant les étapes de la vie d'un couple de la séduction à la rupture. A la fois choqué et ému par ces évocations, Raphaël Faÿs a composé cette pièce chargée d'une intense émotion.
- 9 Mazurka n° 5** en sol mineur (R. Faÿs)
Inspirée une fois encore par Chopin cette mazurka aux accents tristes et nostalgiques est un sommet de romantisme simple.
- 10 Hommage au Tombeau de Chopin** (R. Faÿs)
A la manière de ce que composa Ravel pour Couperin, Raphaël Faÿs avec un respect emprunt de délicatesse, perpétue la mémoire de Chopin comme le firt avant lui Jacques Ibert, Alexandre Tansman ou Jacques Castérède.
- 11 Nuits d'Espagne** (R. Faÿs)
Une pièce toute de virtuosité, évocatrice de l'Espagne, des ses rythmes, de ses fiestas flamencas, de ses soirées au clair de lune quand un gitan prend sa guitare pour allumer un incendie de technique et de poésie.
- 12 Ballade de Diane** (R. Faÿs)
Dédiée à Diane de Poitiers, cette pièce est issue d'une suite pour guitare de « Cinq Aïrs de Loire ». Véritable promenade à la guitare, remarquable ballade nous transporte dès les premières notes, dans un univers de charme et de séduction au temps de la belle.
- 13 Choro de Saudade** (A. Barrios Mangore)
- 14 Danse paraguayenne** (A. Barrios Mangore)
Sorte de Paganini paraguayen de la guitare, Augustine Barrios (1885 - 1944), surnommé Mangoré, était d'origine Garanti. Sa stupéfiante technique était au service d'un jeu spontané et expressif d'essence romantique.

9

- 15 Prélude n° 1** (H. Villas Lobos)
- 16 Prélude n° 2** (H. Villa Lobos)
- 17 Prélude n° 3** (H. Villa Lobos)
Compositeur Brésilien, Heitor Villa-Lobos est principalement connu pour sa Bacchianas Brasileiras 5, pour voix et huit violoncelles. Ses œuvres pour guitares ont inspiré les préludes, les études et le Choros 1 sont également très populaires et sont devenus des partitions de références pour tous les plus grands instrumentistes de la guitare classique.
- 18 Caprichio Arabe** (F. Tarrega)
- 19 Recuerdos de la Alambra** (F. Tarrega)
Pianiste, guitariste et compositeur espagnol originaire de Castille, Francisco de Assis Tárrega Eixoa enrichit le répertoire de la guitare. Remarquable concertiste et compositeur inspiré, il a transcrit pour guitare des œuvres de Granados, Schumann, Chopin, Beethoven, Bach et de tant d'autres. Il a redéfini durablement la technique instrumentale notamment concernant la main droite.
- 20 Madronos** (F. M. Torroba)
Frédérico Moreno Torroba, 1891, est espagnol et composé des pièces avec un caractère fortement rythmique avec des mélodies entraînantes, en particulier son Madronos dont la cadence évoque le galop d'un cheval.

10

On the classical side...

- 1 La Vénézuéliana** (R. Faÿs)
This waltz is inspired by Southern American rhythms. In this region, it is called "Valse Pruano" or "Venezuelano". This interpretation gives us a bright insight of this part of the globe's deepest roots.
- 2 Valse de Rio** (R. Faÿs)
Raphaël Faÿs composed this slow waltz, a mix of warm accents and a sweet melody when he was in Brazil, alone in the hotel room, inspired by the city's cool atmosphere.
- 3 Mazurka** (R. Faÿs)
Raphaël Faÿs gets back to the deep soul of Eastern Europe by composing this mazurka as a tribute to Frédéric Chopin, at the eve of the anniversary of his death. This mazurka was created in the silent serenity of his Nibelle house, nearby the wood of Orleans city.
- 4 Préludio** « Petite suite latine » (R. Faÿs)
What does this short « latin » suite evoke ? A trip ? A dream ? An imaginary bridge between Spain and Argentina ? A sunset at the border of the night ? The ocean that vanishes in the horizon full of stars ? The shadows of dancers slowly moving ?
- 5 Suenito** « Petite suite latine » (R. Faÿs)
- 6 Tango** « Petite suite latine » (R. Faÿs)
- 7 Valse des Amants** (R. Faÿs)
This waltz tells the story of a beloved couple which, thanks to this melody, will never break up. Each time they listen to it, this brings back the sweet memory of the time they first met. It was in the XIXth century... in a palace... at a time when waltz was the queen of the dance.
- 8 Banale histoire d'amour** (R. Faÿs)

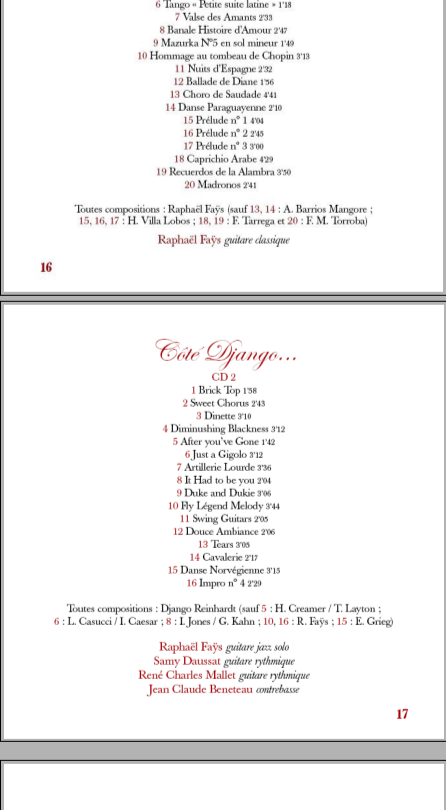
12

- 8 Banale histoire d'amour** (R. Faÿs)
The piece, « an ordinary love story », describes the 7 steps of a couple's life, from the seduction phase to the break-up. Both shocked and moved by these evocations, Raphaël Faÿs composed this intense and emotion loaded melody.
- 9 Mazurka n° 5** en sol mineur (R. Faÿs)
Once again inspired by Chopin, this nostalgic and sometimes sad Mazurka is at the top of a pure romantic aesthetic.
- 10 Hommage au Tombeau de Chopin** (R. Faÿs)
The same way Ravel composed a piece as a tribute to Couperin, Raphaël Faÿs with a delicate respect, pays tribute to Chopin's memory as Jacques Ibert, Alexandre Tansman ou Jacques Castérède did before him.
- 11 Nuits d'Espagne** (R. Faÿs)
A virtuous piece which recalls Spain, its rhythm, its flamenco fiesta, its moon light evenings when a gipsy musician gets his guitar to light up a poetical and technical fire.
- 12 Ballade de Diane** (R. Faÿs)
This piece is taken from « Five melodies from Loire » suite and it is dedicated to Diane de Poitiers. As a promenade along this fierce river which is topped by famous castles, this remarkable ballad takes us in a seductive and charming universe at the time the Belle Dame lived.
- 13 Choro de Saudade** (A. Barrios Mangore)
- 14 Danse paraguayenne** (A. Barrios Mangore)
Augustine Barrios (1885-1944), nicknamed Mangoré, was a kind of paraguayen Paganini and was had a Garanti origin. His incredible technique served a spontaneous, expressive and romantic way of playing.

13

- 15 Prélude n° 1** (H. Villas Lobos)
Heitor Villa-Lobos, a Brazilian composer, is most famous for his Bacchianas Brasileiras 5, for voices and 8 violoncellos. His pieces for Guitars, from preludes, practices and Choros I are also very popular and became references among written music for every famous Guitar player.
- 16 Prélude n° 2** (H. Villa Lobos)
- 17 Prélude n° 3** (H. Villa Lobos)
- 18 Caprichio Arabe** (F. Tarrega)
- 19 Recuerdos de la Alambra** (F. Tarrega)
As a both a piano and a guitar player and a Spanish composer who comes from Castilla, Francisco de Assis Tárrega Eixoa enriched the catalog of pieces for the guitar. He was a brilliant concert performer and an inspired composer. He transcribed works of Granados, Schumann, Chopin, Beethoven, Bach and many others for the guitar. He redefined the instrumental technique, mostly for the right hand.
- 20 Madronos** (F. M. Torroba)
Frédérico Moreno Torroba, 1891, was Spanish and composed pieces with rhythmic and entertaining melodies, in particular his Madronos which evokes the gallop pace of a running horse.

14

Côté classique...

CD 1

- 1 La Vénézuéliana 2'08
- 2 Valse de Rio 2'20
- 3 Mazurka Appassionata 2'30
- 4 Préludio « Petite suite latine » 1'44
- 5 Suenito « Petite suite latine » 2'34
- 6 Tango « Petite suite latine » 1'18
- 7 Valse des Amants 2'33
- 8 Banale Histoire d'Amour 2'47
- 9 Mazurka n° 5 en sol mineur 1'49
- 10 Hommage au Tombeau de Chopin 3'13
- 11 Nuits d'Espagne 2'32
- 12 Ballade de Diane 1'56
- 13 Choro de Saudade 4'41
- 14 Danse Paraguayenne 2'10
- 15 Prélude n° 1 4'04
- 16 Prélude n° 2 2'45
- 17 Prélude n° 3 3'00
- 18 Caprichio Arabe 4'29
- 19 Recuerdos de la Alambra 3'50
- 20 Madronos 2'41

Toutes compositions : Raphaël Faÿs (sauf 13, 14 : A. Barrios Mangore ; 15, 16, 17 : H. Villa Lobos ; 18, 19 : F. Tarrega et 20 : F. M. Torroba)

Raphaël Faÿs guitare classique

16

Côté Django...

CD 2

- 1 Brick Top 1'58
- 2 Sweet Chorus 2'43
- 3 Dinette 3'10
- 4 Diminishing Blackness 1'42
- 5 After you've Gone 1'12
- 6 Just a Gigolo 3'12
- 7 Artillerie Lourde 3'36
- 8 It Had to be you 2'04
- 9 Duke and Duke 3'06
- 10 Fly Legend Melody 3'44
- 11 Swing Guitars 2'05
- 12 Dance Ambiance 2'06
- 13 Tears 2'05
- 14 Cavalerie 2'17
- 15 Danse Norvégienne 3'15
- 16 Impro n° 4 2'29

Toutes compositions : Django Reinhardt (sauf 5 : H. Creamer / T. Layton ; 6 : L. Casucci / L. Caesar ; 8 : J. Jones / G. Kahn ; 10, 16 : R. Faÿs ; 15 : E. Grieg)

Raphaël Faÿs guitare jazz solo
Samy Dussat guitare rythmique
René Charles Mallet guitare rythmique
Jean Claude Belleteau contrebasse

17

Enregistrements effectués à Mesa Studio à Soignolles en Brie (77) en 2001 et 2002 et réalisés avec les guitaristes Maurice Dupont, luthier à Cognac (16)

Produit par Raphaël Faÿs

Remerciements aux cordes Savarez Argentine.

Translation : Delia Morris

Photos : Studio Liliane Gauthier (Bellegarde 45)

Remerciements à René Charles, mon ami, Caroline Mallet et Patricia

www.raphaelays.com

18

