

# Porque existe otro querer

MARINA VIOTTI · GABRIEL BIANCO





# Porque existe otro querer

<b>Gabriel Fauré</b>		15. Nana	3'03
1. Après un rêve op. 7/1	2'55	16. Canción	1'24
2. Automne op. 18/3	3'16	17. Polo	1'38
3. Chanson d'amour op. 27/1	2'12	<b>Inès Halimi</b>	
4. Les Berceaux op. 23/1	2'52	18. Quiero	2'48
<b>Jules Massenet</b>		<b>Jules Massenet</b>	
5. Nuit d'Espagne	3'56	19. Élégie	3'07
<b>Isolina Carrillo</b>		<b>Jacques Brel · Gérard Jouannest</b>	
6. Dos gardenias	4'10	20. La chanson des vieux amants	4'39
<b>Federico Moreno Torroba</b>		<b>Gioachino Rossini</b>	
7. Madroños	3'07	21. La danza	3'08
<b>Carlos Eleta Almarán</b>		<b>Pauline Viardot</b>	
8. Historia de un amor	3'25	22. Die Sterne, VVV 1059	3'51
<b>Léo Ferré</b>		<b>Marina Viotti</b> mezzo-soprano	
9. La Vie d'artiste	2'58	<b>Gabriel Bianco</b> guitar	
<b>Erik Satie</b>		<b>Leonard Disselhorst</b> cello [19, 22]	
10. Gnossiennes: no. 1	3'22	<b>Gerry Lopez</b> saxophone [6]	
<b>Manuel de Falla</b>			
<b>Siete Canciones populares españolas</b>			
11. El paño moruno	1'15		
12. Seguidilla murciana	1'33		
13. Asturiana	2'48		
14. Jota	3'		

We met in Brussels in 2020, at a concert where we were going to perform a song by Jacques Brel. The rapport was immediate, and we left the stage wanting to play together again as soon as possible!

Shortly afterwards, hit by the full force of the pandemic, it was in lockdown that we started creating the programme for this recital: Hispanic and French repertoire about love, its infamy, joys and disappointments. Gabriel arranged almost all the pieces and recorded them so that we could fine-tune every detail and rehearse at a distance.

Most of these works have actually never been recorded by the combination of voice and guitar. And in this programme, the guitar is an actor in its own right, going beyond the role of an accompanist and establishing a real dialogue with the voice. Besides the instrument's natural colours, it also has a highly symbolic dimension: the guitar is nomadic, the instrument for travel, which makes sense in this programme that mixes French-speaking and Hispanic cultures, sometimes taking a few side roads... We felt it was particularly important to combine classical and popular music, and to offer a recital that could speak to all audiences: Marina comes from a world other than opera, and we like exploring different styles, building bridges between genres, between people. That's also the reason why we

asked our two versatile and talented friends, Leo and Gerry, to come and add colour to some of the numbers, bringing in the groove of a saxophone or the sensuality of the cello. And throughout the pieces in this hybrid recital, similarities emerge in the way of talking about love, and unexpected connections are made: Ferré's *La Vie d'artiste* and Carlos Almarán's *Historia de un amor* set out the same vision of love, marked by the irreversible passage of time and by a certain form of disenchantment. Sometimes it is on the musical level that we find a common atmosphere, such as that shared between *Les Berceaux* and *Nana*, two lullabies of an infinite sweetness. This dialogue, this diversity of styles and colours, gives density to this programme as much as it nourishes us artistically: the more you sing or play different things, the more you are enriched in musical and human terms, and the more depth you can give to what you are performing, making it something personal and authentic.

*"Porque existe otro querer"*, because another love exists, or because the universal theme of love can take on different faces, can be sung in a thousand ways, and can be celebrated in languages and cultures throughout the world.

C'est à Bruxelles, en 2020, lors d'un concert où nous devions interpréter une chanson de Brel, que nous nous sommes rencontrés. La complicité fut immédiate, et nous sommes sortis de scène avec l'envie de rejouer ensemble au plus vite.

Peu de temps après, la pandémie nous frappant de plein fouet, c'est confinés que nous avons commencé à créer le programme de ce récital : un répertoire hispanique et français sur l'amour, ses turpitudes, ses joies et ses déceptions. Gabriel arrangeait (presque) chaque titre, les enregistrant, de façon à ce que nous puissions peaufiner chaque détail et répéter à distance.

En effet, la plupart de ces œuvres n'a jamais été gravée dans la configuration voix-guitare. La guitare y est actrice à part entière, dépassant le rôle d'accompagnante pour nouer un véritable dialogue avec le chant. Au-delà des couleurs naturelles de l'instrument, elle porte également une symbolique forte : la guitare est nomade ; c'est l'instrument du voyage, qui tombe sous le sens dans ce programme mêlant cultures francophone et hispaniques, et empruntant parfois quelques chemins de traverse... Car il nous tenait particulièrement à cœur d'associer classique et populaire, et de proposer un récital qui peut parler à tous les publics : Marina vient d'un autre univers que l'opéra, et nous aimons explorer différents styles, construire des ponts

entre les genres, entre les gens. C'est aussi pour cette raison que nous avons demandé à nos deux amis au talent versatile, Leo et Gerry, de venir colorer certains titres, y ajoutant le groove d'un saxophone ou la sensualité du violoncelle. Et au fil des pièces de ce récital hybride, des similarités dans la façon de parler d'amour émergent et des liens inattendus se nouent : la *Vie d'artiste* de Ferré et *Historia de un amor* de Carlos Almarán déploient la même vision de l'amour, marquée par le passage irrémédiable du temps et par une certaine forme de désenchantement. Parfois, c'est musicalement que l'on retrouve une atmosphère commune, comme entre *Les Berceaux* et *Nana*, deux berceuses d'une douceur infinie. Ce dialogue, cette diversité de styles et de couleurs, donnent son épaisseur à ce programme autant qu'ils nous nourrissent artistiquement : plus on sait chanter ou jouer de choses différentes, plus l'on s'enrichit musicalement et humainement et plus l'on peut donner de la profondeur à ce que l'on interprète, en faire quelque chose de personnel et d'authentique.

« *Porque existe otro querer* », parce qu'il existe un autre amour, ou parce que l'amour, thème universel, peut revêtir différents visages, être chanté de mille manières, être célébré dans des langues et cultures du monde entier.

**Marina Viotti & Gabriel Bianco**

“*Quiero* is an amazing verb that means everything. To want, to desire, to love, meaning to seek and to cherish.” This is the start of the text of the song *Quiero* taken by Inès Halimi from the novel *La femme et le pantin* [“The woman and the puppet”] by Pierre Louÿs, which recounts the sulphurous existence of a free and shameless woman, Concha, close to the Carmen whom we all know. In the *mélodie*, the vocal lines, almost Andalusian, bloom freely and proudly, like the heroine. The work provides this recital with its theme, juxtaposing French and Hispanic romances while passing through the kaleidoscope of emotions and situations experienced when in love. The combination of voice and guitar gives them a singular light: unified by the same instrumental colour, these works, so different in tone, style and aesthetics, find coherence in unexpected similarities, like so many variations of lovers’ discourse.

## Porque existe otro querer

Gabrielle Oliveira Guyon

The four *mélodies* of Gabriel Fauré (*Après un rêve*, *Automne*, *Les Berceaux* and *Chanson d’amour*), chosen from among the hundred or so that he composed, therefore stand alongside those of two other great melodists, elegant, powerful and accomplished: Léo Ferré (*La Vie d’artiste*, 1950) and Jacques Brel (*La chanson des vieux amants*, 1967). The programme also offers two songs by Jules Massenet, based on texts by Louis Gallet, librettist of his two great operas *Thaïs* and *Le Cid*. By including an obligato instrument (the cello) in his *Élégie* (1872), Massenet demonstrates his search for a

larger format in order to intensify the expression of sadness. *Nuit d’Espagne* (1854) is a vibrant, piquant and fragrant work that revisits the *Air de ballet* from the orchestral suite *Scènes pittoresques*, dealing with a somewhat imaginary Spain, as suggested by the stylized staccati of the original score and the sensuality of the vocal part. It is nothing like the music of Manuel de Falla, a true Spaniard born in Cadiz in 1876, and his collection *Siete canciones populares españolas*, which is firmly grounded in the popular repertoire of his country. Travelling through the Iberian provinces, it explores in

turn the themes of jealousy, disappointment and nostalgia. The songs follow one another with increasing energy, and the voice is treated as that of a gypsy singer with an increasingly hoarse and bitter voice, reaching its peak in the rugged final song, one of despair in love.

This same harshness is found in the *Historia de un amor* (1955) by the Panamanian Carlos Almarán, which tells, using a bolero structure, the sorrow of a lost love. *Dos gardenias* (1945), a Latin jazz standard by the Cuban composer and multi-instrumentalist Isolina Carrillo, is its negative image: the metaphor of the emblematic gardenias flower underlines the need for love to be nourished, withering when one of the protagonists breaks the reciprocity of the relationship. It is arranged here for voice, guitar and saxophone.

Two pieces for solo guitar punctuate this programme: the famous *Gnossienne no. 1* by Erik Satie (from the Greek *gnôsis*, knowledge – Satie was in the midst of his mystical period, partly rooted in his interest in Greek mythology) and the delicate, dancing *Madroños* (“The Arbutus Trees”) by the Spanish composer Federico Moreno Torroba, which he composed for the great guitarist Andrés Segovia. The two musicians meet again with the cello for *Die Sterne* (“The Stars”) by the prodigious

Parisian composer and singer Pauline Viardot, adored by Chopin, Berlioz and Saint-Saëns. She composed this song on an eponymous poem by the Russian writer Afanasy Fet, whom she met during a journey to Moscow in 1843. The piece is striking for its luminous motifs that seem to move in the skies in a stunning play of colors and nuances, but above all as a nod in the direction of our programme, with Pauline Viardot-Garcia remaining one of the most successful fruits of Franco-Spanish hybridization.



« *Quiero* est un verbe étonnant qui veut tout dire. C'est vouloir, désirer, aimer, c'est quérir et c'est chérir ». C'est le début du texte de la mélodie *Quiero*, qu'Inès Halimi tire du roman *La femme et le pantin* de Pierre Louÿs. Le livre raconte l'existence sulfureuse d'une femme libre et effrontée, proche de la Carmen que nous connaissons tous, Concha. Les vocalises, presque andalouses, s'y épanouissent librement et fièrement, à l'image de l'héroïne. L'œuvre donne le thème de ce récital, qui croise romances françaises et hispaniques, tout en traversant le kaléidoscope d'émotions et de situations que donne à vivre l'amour. La configuration voix-guitare leur confère un éclairage singulier : unies par une même couleur instrumentale, ces œuvres si différentes de tons, de styles et d'esthétiques y trouvent une cohérence dans des rapprochements inattendus, comme autant de variations du discours amoureux.

## Porque existe otro querer

Gabrielle Oliveira Guyon

Les quatre mélodies choisies de Gabriel Fauré (*Après un rêve*, *Automne*, *Les Berceaux* et *Chanson d'amour*) parmi la centaine qu'il a composée côtoient ici deux autres grands mélodistes élégants, puissants et accomplis : Léo Ferré (*La Vie d'artiste*, 1950) et Jacques Brel (*La chanson des vieux amants*, 1967). Le programme propose également deux mélodies de Jules Massenet sur des textes de Louis Gallet, librettiste de ses deux grands opéras *Thaïs* et *Le Cid*. En intégrant un instrument obligé (le violoncelle) dans son *Élégie* (1872), Massenet

témoigne de la recherche d'un format plus ample afin que l'expression de la tristesse y soit plus dense. Frémissante, piquante et parfumée, *Nuit d'Espagne* (1854) reprend l'*Air de ballet* de la suite orchestrale *Scènes pittoresques*. Il s'agit davantage d'une Espagne fantasmée, que suggèrent les staccatos stylisés de la partition originale et la sensualité de la partie vocale. Rien à voir avec Manuel de Falla, véritable espagnol né à Cadix en 1876, et son recueil *Siete canciones populares españolas*, qui s'appuie fermement sur le répertoire populaire de son pays.

Voyageant à travers les provinces ibériques, il explore tour à tour les thèmes de la jalousie, la déception et la nostalgie. Les mélodies se succèdent avec une énergie grandissante, et la voix y est traitée comme celle d'une chanteuse gitane à la voix de plus en plus rauque et amère, atteignant son acmé pour l'âpre mélodie finale, celle du désespoir amoureux.

On retrouve cette même âpreté dans la *Historia de un amor* (1955) du panaméen Carlos Almarán, qui raconte, sur une structure de boléro, le chagrin d'un amour perdu. *Dos gardenias* (1945), standard de jazz latin de la compositrice et multi-instrumentiste cubaine Isolina Carrillo, en constitue son négatif : la métaphore des gardénias, fleur emblématique, souligne la nécessité de nourrir l'amour, qui se flétrit lorsque l'un des protagonistes rompt la réciprocité de la relation. Elle est arrangée ici pour voix, guitare et saxophone.

Deux pièces pour guitare seule ponctuent ce programme : la fameuse *Gnossienne n° 1* d'Erik Satie (du grec *gnôsis*, connaissance : Satie est alors en plein dans sa période mystique, laquelle s'enracine en partie dans son intérêt pour la mythologie grecque) et le délicat et dansant *Madroños* (« Les arbousiers ») du compositeur espagnol Federico Moreno Torroba, qu'il compose pour le grand guitariste Andrés

Segovia. En complément, les deux musiciens retrouvent le violoncelle pour *Die Sterne* (Les étoiles) de la compositrice et cantatrice parisienne surdouée, adorée de Chopin, Berlioz et Saint-Saëns, Pauline Viardot. Elle compose cette mélodie sur un poème éponyme de l'écrivain russe Afanassi Fet, qu'elle rencontre lors d'un voyage à Moscou en 1843. La pièce interpelle par ses motifs lumineux semblant se déplacer dans les cieux avec un art des couleurs et des nuances qui est confondant. Mais surtout par le clin d'œil qu'elle fait à notre programme, Pauline Viardot-Garcia demeurant l'un des produits les plus réussis de l'hybridation franco-espagnole.



Enregistré par Little Tribeca du 12 au 14 mai 2022 au Studio TWL – E.47, Suresnes

Direction artistique, prise de son, montage, mixage et mastering : Maximilien Ciup

Enregistré en 24 bits/96kHz

[1-6, 8-9, 11-17, 19-22] Arrangements réalisés par Gabriel Bianco

[6] © 1948 Peer International Corporation, USA · Peermusic (UK) Limited

[7] F. Moreno Torroba, Madroños © 1954 Associated Music Publishers © 1957 Union Musical Ediciones S.L.

[8] © 1955 Editorial Mexicana de Musica Internacional

[9] © 1950 Le Chant du Monde

[10] Erik Satie, Gnossienne n° 1, arrangée par Roland Dyens (Mes arrangements à l'amiable)

© 2001 Éditions Henry Lemoine

[11-17] © 1922 Max Eschig · [20] © 1967 Pouchenel

[18] Inès Halimi, Quiero, pour mezzo-soprano & guitare © 2022 Éditions Musicales Artchipel

Gabriel Bianco joue une guitare Greg Smallman avec des cordes Savarez Corum Alliances bleues

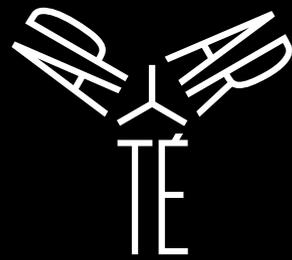
Remerciement tout spécial à ma famille, à tous ceux qui ont cru en nous dès le début, Jesse Mimeran, Sasha Kramer, Marcel Babazadeh, Marie-Claude Chappuis, Édouard Brane pour les photos, Julien Fournié pour les looks, Leo et Gerry, mais aussi Oscar Chacón et Edgar Moreau, nos compagnons d'aventure.

**Marina**

English translation by Peter Bannister · Photos : Édouard Brane

AP311 Little Tribeca © © 2023 Little Tribeca · 1 rue Paul Bert, 93500 Pantin

**apartemusic.com marinaviotti.com gabrielbianco-guitar.com**



[apartemusic.com](http://apartemusic.com)