

Tchaikovsky Souvenir de Florence
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
Camerata du Léman

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
Souvenir de Florence (1890)

1	I. Allegro con spirito	11. 09
2	II. Adagio cantabile e con moto	11. 24
3	III. Allegretto moderato	6. 48
4	IV. Allegro con brio e vivace	7. 31

Modest Petrovich Mussorgsky (1839-1881)
Pictures at an Exhibition (1874) (arr. Simon Bouveret)

5	I. Promenade	1. 46
6	II. Gnomus	2. 41
7	III. Promenade	0. 56
8	IV. The Old Castle	4. 36
9	V. Promenade	0. 33
10	VI. Tuileries	1. 08
11	VII. Bydlo	3. 06
12	VIII. Promenade	1. 01
13	IX. Ballet of the Unhatched Chicks	1. 21
14	X. Samuel Goldberg and Schmuyle	2. 11
15	XI. The Market Place at Limoges	1. 26
16	XII. Catacombae (Sepulcrum Romanum)	2. 21
17	XIII. Cum mortuis in lingua mortua	2. 31
18	XIV. Baba-Yaga (The Hut on Fowl's Legs)	3. 24
19	XV. The Great Gate of Kiev	5. 42

Total playing time: 71. 48

Camerata du Léman

Camerata du Léman

First violins: Simon Bouveret (violin solo), Romain Geeraert, Anouk Lapaire, Lucie Menier

Second violins: Charlotte Magnien, Jeanne Mathieu, Lina Oceau, Aurianne Philippe

Violas: Jeanne Camus, Irénée Krumenacker, Anaïs Renard, Anne Malherbet*

Cellos: Raphaël Abeille, Carine Balit (founder), Gaëlle Fabiani

Doublebass: Georges Pereira

**guest musician on Souvenir de Florence*

In this recording, the Camerata du Léman reveals its primary essence: its ambition to share music among fifteen solo string instrumentalists. At first sight, this programme, combining a string sextet (*Souvenir de Florence*) and a piano piece (*Pictures at an Exhibition*) may surprise many a listener. It underlines our strong desire for adventure and our common passion for chamber music!

For this first album, we very quickly embarked upon Tchaikovsky's masterpiece, which forms an epitome of Russian chamber music and presents a wonderful balance between contrapuntal and harmonic diversity. The adaptation for string orchestra is perfectly suited to this work, as the warm sounds emanating from it are enriched by a larger number of instrumentalists. In addition, this sextet features a variety and richness of themes that are sometimes melancholic, flamboyant, lyrical,... or heroic, contributing to the clarity of Tchaikovsky's musical construction and thought in each movement. From the almost Beethovenian sonata-form development during the first movement to the finale presenting a gigantic fugue, passing through the colours of orthodox choirs during the second movement and the spatialization of pizzicati between each voice in the third movement, this masterpiece has enabled us to deepen an exploration that is nearly "Galaadian" for any instrumentalist chamber musician, this exploration of an "osmosis of timbres and of the balance between resonances and musical speech intensities". To conclude, we have retained some of the more intimate passages by adding some solo parts in the two central movements.

The choice of the second piece on this recording is motivated by my desire to have the ensemble's soloists playing a piece in which everyone can fully express their personality, a desire I've cherished since the beginning of my musical adventure with the Camerata du Léman. I, therefore, realized this aspiration by arranging an established repertoire piece, and I naturally turned to Mussorgsky's *Pictures at an Exhibition*, a pianistic work that is both poetic and masterful, and that I have loved since my earliest childhood.

The main title of this musical monument refers directly to the pictorial domain, since the work is inspired by some paintings and sketches by the painter Hartmann. The arrangement of these famous "pictures" by Ravel remains an essential model of orchestration, but it seemed natural to me to use only the "colours of string instruments" in a custom-made transcription for fifteen solo voices.

By taking the original piano score as an anchor point for a new transcription, I tried to identify and reinforce as best as I could the atmosphere I felt with each painting and I, above all, intended to bring the paintings to life. I, therefore, encouraged dialogues and interactions between the various soloist parts to animate these "paintings" as best as I could, drawing inspiration from the tastes and personalities of all my musical partners. I approached each voice (musician) as a character, a feeling, a group, an action... a landscape evolving and interfering with other musical lines, and with

other members of the Camerata du Léman. Finally, thanks to the sonic experimentation and the artistic search undertaken by all the members of our ensemble, we have been able to greatly expand the instrumental and musical range of our playing. We have travelled to the depths of our individual and common imagination because we are all, and will undoubtedly remain, grown-up children.

Simon Bouveret

Souvenir de Florence

"It's frightening to see how pleased I am with myself."

Tchaikovsky was fifty years old when he wrote these words about his sextet *Souvenir de Florence*. This "memory" of the Tuscan city where he spent a winter is spread over three years between the first performance of his opera *Pique Dame* and his symphonic project *Pathétique*. This Latin land of memories revealed to the composer the art of singing, which he never ceased to admire. It is hard to imagine a trait of character better shared between East and West. In the Tchaikovsky era, St. Petersburg hosted the Verdian creation of *La forza del destino* and singers such as the tenors Rubini and Tamberlik or the glorious soprano Adelina Patti. Tchaikovsky's contentment with his *Souvenir de Florence* lies in his achievement to have six instruments of the same family sing in an extraordinary way.

Pictures at an Exhibition

Why do we make musical arrangements? Perhaps for pleasure and probably for challenge. Arranging entails translating and by extension it is all about conquering the timbre that an instrument and its musical line can evoke. Modest Mussorgsky originally wrote *Pictures at an Exhibition* for piano. His *Pictures* are presented here in a new light by the Camerata du Léman in an unpublished edition, arranged by their concertmaster Simon Bouveret. While attending an exhibition dedicated to the memory of his friend, the painter Viktor Hartmann, Mussorgsky expresses his impressions in front of each painting. A small deformed gnome, an old castle, a market scene in Limoges or the great gate of Kiev are thus "turned into sound". This practice of arranging, so popular for centuries and especially in the 19th century with the famous Parisian salons, slowed down somewhat after this period. The end of the golden age of opera simultaneously

marks the end of the reductions of lyrical works once intended for those private evenings where Liszt's piano, the voice of Pasta or Paganini's violin shone.

Today's musical world now generally approaches its literature through the original text. The essentialism and claim to truthfulness is often doubtful, and unfortunately not always flattering for the work itself. Therefore, it is laudable to revive a free form of musical expression and an art of arranging that is embodied in the choice of instruments proposed by the Camerata du Léman.

Serene Regard

(transl.: Mireille Parry-Berger)

Camerata du Léman

From the very beginning, the Camerata have been enthusiastically received by audiences and critics who were especially touched by the profound understanding between the soloists playing without a conductor.

This great characteristic, which allows the members to foster contact and interaction amongst themselves, the players' expressive reactivity and musical sensitivity of the moment, makes the Camerata a singular, unique and audacious ensemble, highly appreciated and sought-after.

Born at a musical meeting in autumn 2012 on the shores of the Lake Geneva under the impetus of Carine Balit, founder and cellist, the Camerata du Léman brings together young musicians of different nationalities, all from the best conservatories in Switzerland and Europe. The Camerata du Léman build their repertoire and

professional activities with works ranging from baroque music to the 21st century. Stimulated by new projects, Camerata, whose core is made up of fifteen soloists, also plays in a variety of ensemble sizes and likes to collaborate in encounters with various forms of musical and artistic expression.

A travers cet enregistrement, la Camerata du Léman révèle son essence première : le partage de la musique entre quinze instrumentistes à cordes solistes. A première vue le choix du programme, élaboré autour d'un sextuor à cordes (Souvenir de Florence) et d'une pièce pour piano (Les Tableaux d'une Exposition), peut interroger plus d'un auditeur. C'est sans compter notre désir ardent d'aventures et notre passion commune pour la musique de chambre !

En effet, pour ce premier album, nous nous sommes très rapidement engagés vers le chef-d'œuvre de Tchaïkovsky, symbole de la musique de chambre russe et présentant un merveilleux équilibre entre diversité contrapuntique et harmonique. Son adaptation pour orchestre à cordes convient d'ailleurs parfaitement tant les sonorités chaleureuses qui émanent de cette œuvre s'enrichissent avec un effectif d'instrumentistes plus conséquent. En outre, ce sextuor comporte une variété et une richesse de thèmes tantôt mélancoliques, flamboyants, lyriques, ... ou encore héroïques qui participe à la clarté de la construction musicale et à la pensée même de Tchaïkovsky et ce, dans chaque mouvement. D'une forme sonate quasi beethovénienne dans son développement lors du premier mouvement jusqu'au final présentant une gigantesque fugue, en passant par les teintes orthodoxes des chorals du second mouvement et la spatialisation des pizzicati entre chaque voix dans le mouvement trois, ce chef-d'œuvre nous a permis d'approfondir cette recherche, quasi « Galaadienne »,

de tout instrumentiste-chambriste, celle d'une « osmose des timbres et de l'équilibre entre résonnances sonores et intensités des discours musicaux ». Enfin, nous avons tenu à garder certains passages plus intimes en y ajoutant quelques parties en solos dans les deux mouvements centraux.

Concernant le choix de la seconde pièce présente dans cet enregistrement, j'ai toujours souhaité, depuis le début de mon aventure musicale au sein de la Camerata du Léman, que les solistes de l'ensemble se retrouvent autour d'une œuvre où chacun pourrait exprimer pleinement sa personnalité. J'ai donc concrétisé cette aspiration en arrangeant une pièce de répertoire, et je me suis naturellement tourné vers *Les Tableaux d'une Exposition* de Moussorgsky, œuvre pianistique à la fois poétique et magistrale que j'affectionne depuis ma plus tendre enfance.

Le titre général de ce monument musical fait directement référence au domaine pictural puisque ce sont certaines toiles et croquis du peintre Hartmann qui ont inspiré l'œuvre. Evidemment, l'arrangement de ces fameux « Tableaux » par Ravel reste un modèle d'orchestration incontournable, mais il m'a semblé naturel de faire appel uniquement aux « couleurs des instruments à cordes » dans une transcription sur mesure pour quinze voix solistes.

En prenant la partition originale pour piano comme point d'ancrage à une nouvelle transcription, j'ai tenté de dégager et de renforcer au mieux l'ambiance, l'atmosphère que je ressentais à travers chaque tableau avec, par-dessus tout, une intention à les faire vivre. J'ai donc favorisé les dialogues et interactions entre les diverses voix solistes pour animer aux mieux ces « Tableaux » en m'inspirant des goûts et de la personnalité de tous mes partenaires de musique. Chaque voix (musicien) devenait donc pour moi un personnage, un sentiment, un groupe, une action ... un paysage évoluant et interférant avec d'autres lignes musicales, d'autres membres de la Camerata du Léman. Enfin, grâce à l'expérimentation sonore et à la recherche artistique de chacun des membres de notre ensemble, nous avons pu amplement élargir notre palette de jeu instrumental et musical. Pour cela, nous avons voyagé au plus profond de notre imaginaire individuel et commun car nous sommes tous et resterons, sans aucun doute, de grands enfants.

Simon Bouveret

Souvenir de Florence

« C'est effrayant à quel point je suis content de moi. »

Tchaïkovski a cinquante ans lorsqu'il écrit ces mots à propos de son sextuor *Souvenir de Florence*. Ce « souvenir » de la cité toscane dans laquelle le musicien séjourne un hiver s'échelonne sur trois années entre la première représentation de son opéra *La Dame de pique* et son projet symphonique de la *Pathétique*. Cette terre latine du souvenir révèle au compositeur l'art du chant qu'il ne cesse d'admirer. On ne peut imaginer trait de caractère mieux partagé entre l'Orient et l'Occident. Au siècle de Tchaïkovski, Saint-Petersbourg accueille notamment la création verdienne de *La forza del destino* et des chanteurs comme les ténors Rubini et Tamberlick ou l'immense soprano Adelina Patti. Sans doute, le contentement de Tchaïkovski à l'égard de son *Souvenir de Florence* passe-t-il par la voix ; celle de six instruments d'une

même famille pourtant capables d'offrir une variété de chant extraordinaire.

Les Tableaux d'une exposition

Pourquoi transcrit-on ? Peut-être par plaisir et sans doute par défi. Transcrire, c'est traduire et par extension c'est partir à la conquête du timbre que peut évoquer un instrument et sa ligne musicale. Les *Tableaux d'une exposition* de Modeste Moussorgsky viennent du piano. Ils sont ici présentés sous une lumière nouvelle par la Camerata du Léman dans une transcription inédite de son premier violon Simon Bouveret. Au cours d'une exposition consacrée à la mémoire de son ami le peintre Viktor Hartmann, Moussorgsky exprime ses impressions devant chaque peinture. Un petit gnome difforme, un vieux château, une scène de marché à Limoges ou la grande porte de Kiev sont ainsi « sonorisés ». Cette pratique de la transcription, si en vogue pendant des siècles et notamment au XIXe avec les

fameux salons parisiens, se ralentit ensuite quelque peu. La fin de l'âge d'or de l'opéra sonne le glas des réductions d'œuvres lyriques destinées jadis à ces soirées privées où brillent le piano de Liszt, la voix de la Pasta ou le violon de Paganini.

Le monde musical d'aujourd'hui approche désormais sa littérature par le biais du texte original. Souvent, il croit indispensable d'y joindre une vérité instrumentale parfois bien douteuse et malheureusement pas toujours flatteuse pour l'œuvre. C'est pourquoi il est bon de vivifier une forme libre d'expression musicale et un art de la transcription proposés par la Camerata du Léman.

Serene Regard

Camerata du Léman

Dès son tout début, la Camerata reçoit le grand enthousiasme du public et des critiques spécialement touchés par l'entente profonde entre les solistes qui jouent sans chef.

Cette grande particularité qui leur permet de favoriser le contact et l'interaction entre eux, la réactivité expressive du moment et la sensibilité musicale de l'instant en fait un ensemble singulier, unique et audacieux, très apprécié et recherché.

Née d'une rencontre musicale à l'automne 2012 sur les rives du Bassin Lémanique sous l'impulsion de Carine Balit fondatrice et violoncelliste, la Camerata du Léman réunit des jeunes musiciens de nationalités différentes, tous issus des meilleurs conservatoires de Suisse et d'Europe. La Camerata du Léman construit son répertoire et ses activités professionnelles avec des œuvres qui vont de la musique

baroque au XXIe siècle. Stimulée par de nouveaux projets, la Camerata, dont le noyau est formé de quinze solistes, joue aussi sur une géométrie variable de l'ensemble et collabore au gré des rencontres avec diverses formes de musique et d'expression artistique.

Acknowledgments

PRODUCTION TEAM

Recording producer **Jean-Daniel Noir** (www.studionoir.ch)

Recording assistant **Leonardo Aloï**

Liner notes **Serene Regard** | English translation **Mireille Parry-Berger**

Digipack and booklet cover photography **Pascal Bitz** (teamreporters.ch)

Design **Marjolein Coenrad**

Product management **Kasper van Kooten**

This album was recorded at Studio Ernest Ansermet – Maison de la Radio – Genève, from 24 to 27 October 2017.

Camerata du Léman cordially thanks the following parties for supporting this recording:

Avec le soutien de la Fondation Otto et Régine Heim

DVK Architectes

Galli Interiors & Manufacture

GVA Immo

Sogelac SA

NESS Family Office

PENTATONE TEAM

Vice President A&R **Renaud Loranger** | Managing Director **Simon M. Eder**

A&R Manager **Kate Rockett** | Head of Marketing, PR & Sales **Silvia Pietrosanti**

Sit back and enjoy