

Stranger Sainton

M E N U

Dmitry Smirnov

Kammerorchester Basel, Victor Jacob

2

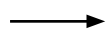
Credits

Tracklist

Programme note

EN

EN

DE

Recording
Don Bosco Basel,
Switzerland,
14–17 January 2025

Recording,
Mix & Mastering
Maximilien Ciup

Production
Kammerorchester Basel

Artistic Direction
Dmitry Smirnov
and Victor Jacob

French Translation
Catherine Meeùs

German Translation
Susanne Lowien

M E N U

The violin of Guarneri del Gesù, known as the "ex Sainton" was generously provided by a private Swiss collector.

Fuga Libera

Executive Producer
Charles Adriaenssen

Label Manager
Julien Lepière

Design
Stoëmp Studio

Cover Photography
Giorgio Marafioti

Stranger Sainton

M E N U

Dmitry Smirnov

Kammerorchester Basel, Victor Jacob

Dmitry Smirnov: violin
Victor Jacob: conductor

Kammerorchester Basel:

Isabelle Schnöller*, Regula Bernath: Flute
Matthias Arter*, Francesco Capraro: Oboe
Markus Niederhauser*, Etele Dosa: Clarinet
Matthias Bühlmann*, Claudio Severi: Bassoon
Konstantin Timokhine*, Mark Gebhart: Horn
Simon Lilly*, Jan Wollmann: Trumpet
Rudi Hermann*: Trombone
Baptiste Lopez**, Nina Čandik**, Eva Miribung,
Fanny Tschanz, Regula Schaer, Valentina Giusti
Durand**: Violin 1
Anna Troxler**, Mathias Weibel**: Irmgard
Zavelberg, Mirjam Steymans-Brenner: Violin 2

Katya Polin*, Bodo Friedrich, Stefano Mariani,
Anne-Françoise Guezingar, Mariana
Streiff-Doughty: Viola
Christoph Dangel*, Georg Dettweiler,
Hristo Kouzmanov, Ekachai Maskulrat: Cello
Peter Pudil, Fran Petrač: Double Bass
Alexander Wäber: Timpani
Tilman Collmer, Alex Lilly, Thomas Herzog,
Martina Balz: Drums
Riccardo Bovino*: Piano
Magdalena Hoffmann*: Harp

4

Prosper Sainton (1813–1890)

M E N U

01	.	<i>Rêverie pour violon seul</i>
(from the letter to Joseph Bennett, 1831-1911)	0'46
02	.	<i>Thème italien varié für Violine und Orchester, op. 10</i>	12'13

Niccolò Paganini (1782–1840)

03	.	<i>I palpiti Variationen für Violine und Orchester</i>
(arr. Francesco Fiore, Boccaccini&Spada) | 9'53 |
|----|---|---|------|

Hector Berlioz (1803–1869)

5

04	.	<i>Rêverie et caprice, Romance pour le violon H 88</i>	8'44

Richard Strauss (1864–1949)

Orchestersuite aus „Der Bürger als Edelmann“, op. 60

05	.	Ouvertüre zum 1. Aufzug	4'00
06	.	Menuett	1'55

07	.	Der Fechtmeister	1'43	MENU
08	.	Auftritt und Tanz der Schneider	5'10	
09	.	Das Menuett des Lully	2'15	
10	.	Courante	2'31	
11	.	Auftritt des Cléonte	4'09	
12	.	Vorspiel zum 2. Aufzug (Intermezzo)	3'41	
13	.	Das Diner (Tafelmusik und Tanz des Küchenjungen)	10'25	

Gioachino Rossini (1792–1868)

14	.	<i>Andante con variazioni (sur un thème de Tancredi)</i> für Violine und Harfe	4'16
----	---	---	------

Stranger Sainton refers to a particular violin — Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù, Cremona, c. 1744, the “Sainton Betti” — as well as to a man of the same name from the past. Prosper Sainton was born in Toulouse in 1813 and died in London in 1890 — a story that, for me, evolved into an idea.

This idea came to me while participating in the Solsberg Festival in 2023, as a guest of Christoph Müller, a Swiss impresario. After a summer concert he organized, there was a reception at his home where musicians gathered for dinner. During my conversation with Balthazar Soulier, a string instrument maker, dealer, and husband of Sol Gabetta — after whom the Solsberg Festival is named — the idea emerged to propose a project to an important and generous patron from Basel, involving one of the valuable violins from his collection.

Later, when the collector — a passionate admirer of the violin world — became inspired by the idea and enthusiastically agreed to use the instrument for the project, the work of selecting repertoire began. For me, this process turned out to be both the most fascinating and the most painful at the same time.

Revealing the full beauty and uniqueness of the Guarneri del Gesù violin “Sainton Betti” became possible thanks to the instrument’s rich history. It passed through the hands of musicians from Italy, France, Germany, England, and the United States. A tremendous effort to identify all those connected to the violin was carried out by Michael Baumgartner, a violin maker from Basel.

The most active period — described in great detail in various sources, checkbooks, auction records, and purchase agreements — as well as the time when the violin was in the hands of actively performing violinists, spans from the second half of the 19th century to the first half of the 20th century.

This period was chosen as the starting point for selecting the repertoire for the recording.

Despite its uniqueness — particularly in terms of its exceptional physical condition and preservation, which make it one of the most valuable Guarneri del Gesù instruments — the violin possesses qualities that allow it to display both brilliant soloistic characteristics and an extraordinary projecting sound, while also revealing its more intimate dimensions: a warm, multifaceted bass capable of erupting into a growling thunder, yet equally able to enchant with a barely perceptible whisper.

The instrument, which outwardly embodies all the qualities of an ideal — much like Michelangelo's *David* — also adapts remarkably well to gut strings, enhancing its depth and lending a certain fragility to the sound, making it more vulnerable, almost like a human voice.

The aim was not only to understand the specific nature of such a remarkable instrument, but also, perhaps through it, to take a closer look at its historical companion — Prosper Sainton himself, after whom it was named — and his psychology.

8

His repertoire included the famous Mendelssohn Violin Concerto, as well as the lesser-known concerto by the German composer Ferdinand David. He performed brilliantly on stages in France and England and maintained close relationships with Wagner and Berlioz.

Raised in Toulouse during the rise of the French national school — itself a consequence of revolutionary ideas — he became deeply involved in the musical life of Paris when he studied under François-Antoine Habeneck (1781–1849), a renowned professor and conductor who was the first to perform Beethoven's symphonies in France, something Richard Wagner wrote about with great enthusiasm.

Thus, little by little, piece by piece, the picture of the repertoire began to take shape. Names of musicians appeared here and there, stories surfaced — and one could list them endlessly. I would like to focus on one.

It happened in Paris, when the famous Paganini — whose *I palpiti* appears on this CD — after attending another performance of Berlioz's *Benvenuto Cellini*, was so moved that he later gave Berlioz 20,000 francs to cover his wife's debts, support his son's education, and allow him to complete *Roméo et Juliette*. Sainton was not connected to this story at all, but since he was already studying in Paris at the time, I like to imagine that he may have attended that very concert as a young listener, witnessing Berlioz's success firsthand. Perhaps, as a young violinist, he was inspired by the thought that the great *maître* Paganini himself came to hear the young and rising Berlioz, whose career was just beginning to reach its peak.

I find this episode particularly striking because it calls into question the very value of the artist. To this day, it is unclear whether this was Paganini's own gesture or that of an anonymous benefactor who preferred not to give the money directly.

9

For me, this episode embodies a deep respect for the impulse to create — the very impulse that every artist so often questions. Thus, a picture emerged in which it remained only to add an element that would ironically highlight the imperfection and uniqueness of each piece of the puzzle.

My personal desire to take the remarkable Guarneri instrument, together with its history, out of its usual context led me to turn the entire narrative inside out and give some attention to the orchestra — the Chamber Orchestra of Basel, the very orchestra that welcomed me a year later as a concertmaster — because without the orchestra, even the most beautiful violin would ultimately sound alone.

With this in mind, Richard Strauss's *Der Bürger als Edelmann*, based on a libretto by Hofmannsthal after Molière, was chosen. In this work, the solo violin, while not losing its importance, yields space to the orchestra. Numerous passages featuring solo instruments — harp, trumpet, piano, cello, flute, oboe, clarinet, violas, percussion, and many others — are given the opportunity to assert themselves just as vividly and contribute their own commentary.

This balance, in my view, has been preserved, and the recording reflects not only the qualities of the Guarneri instrument, but also the story of Prosper Sainton — a figure who, for us, remains something of a stranger — as well as a broader historical context and the roles of all those who took part in the recording, from the passionate collector of fine violins to each musician performing on this album.

Dmitry Smirnov

Stranger Sainton réfère à un violon en particulier, un Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù, fait à Crémone vers 1744, le « Sainton Betti », ainsi qu'à l'homme qui lui a donné son nom, Prosper Sainton, né à Toulouse en 1813 et mort à Londres en 1890. De cette histoire au fil rouge de cet enregistrement, il n'y a qu'un pas.

Cette idée m'est venue alors que je participais au Festival de Solsberg en 2023, en tant qu'invité de Christoph Müller, un agent suisse. Après un concert d'été qu'il avait organisé, les musiciens se sont retrouvés chez lui pour le dîner. Au cours de ma conversation avec Balthazar Soulier, luthier, marchand d'instruments à cordes et époux de Sol Gabetta – violoncelliste ayant donné son nom au Festival de Solsberg –, l'envie m'est venue de proposer un projet à un grand mécène bâlois impliquant l'un des violons de sa collection.

Une fois le projet accepté par le collectionneur, lui-même passionné par tout ce qui touche au violon, le travail autour du répertoire pour cet enregistrement a commencé, processus qui s'est avéré enthousiasmant et pénible à la fois.

11

C'est la riche histoire de cet instrument qui a permis d'en révéler toute la beauté et le caractère unique. Le violon « Sainton Betti » est en effet passé entre les mains de musiciens italiens, français, allemands, anglais et américains. Le luthier Michael Baumgartner, de Bâle, a mené un travail colossal afin d'identifier toutes ces personnes.

Sa période d'activité la plus intense, décrite en détail dans diverses sources telles que des livres de comptes, des registres de ventes aux enchères et des contrats de vente, s'étend de la seconde moitié du XIXe siècle à la première moitié du XXe. C'est ainsi cette période qui a été choisie comme point de départ pour le choix du répertoire.

Malgré son caractère unique, notamment grâce à son état de conservation exceptionnel, ce violon possède une sonorité brillante et une projection prodigieuse, mais révèle également une dimension plus intime, avec des graves chaleureux et protéiformes à la palette dynamique inégalée. Cet instrument, qui semble incarner un idéal, à l'instar du *David* de Michel-Ange, s'accorde à merveille avec les cordes en boyau ; celles-ci mettent en valeur sa profondeur et confèrent à sa sonorité une certaine fragilité, la rendant plus humaine encore, presque comme la voix.

L'objectif n'était pas seulement de toucher du doigt la nature particulière d'un instrument à ce point remarquable, mais aussi, peut-être à travers lui, de mieux connaître son compagnon historique, le violoniste Prosper Sainton lui-même.

Ce dernier avait à son répertoire le célèbre Concerto pour violon de Mendelssohn ainsi que celui, moins connu, du compositeur allemand Ferdinand David. Il s'illustra sur les scènes françaises et anglaises et entretint des relations étroites avec Wagner et Berlioz.

12

Élevé à Toulouse à l'époque de l'essor de l'École nationale française, elle-même issue des idées révolutionnaires, il s'impliqua profondément dans la vie musicale parisienne au cours de ses études avec François-Antoine Habeneck (1781-1849), professeur et chef d'orchestre de renom, le premier à diriger les symphonies de Beethoven en France, ce dont Richard Wagner fit état avec beaucoup d'enthousiasme.

C'est ainsi que, petit à petit, pièce par pièce, le tableau du répertoire a commencé à prendre forme. Des noms de musiciens sont apparus, des anecdotes ont refait surface. Je voudrais m'attarder sur l'une d'entre elles.

Cela se passe à Paris. Après avoir assisté à une représentation de *Benvenuto Cellini* de Berlioz, le célèbre Paganini – dont l'œuvre *I palpiti* figure sur cet enregistrement – se montre à ce point ému qu'il fait ensuite don au compositeur de 20 000 francs pour couvrir les dettes de sa femme, financer l'éducation de son fils et lui permettre d'achever *Roméo et Juliette*. Sainton n'a absolument rien à voir avec cette histoire, mais comme il étudiait à Paris à cette époque, je me plais à imaginer qu'il assista à ce concert. Ce jeune violoniste fut peut-être touché par l'idée que le grand Paganini était lui-même venu écouter Berlioz, jeune compositeur alors en pleine ascension.

Cet épisode me frappe particulièrement, car il remet en question la valeur même de l'artiste. On ne sait toujours pas à ce jour si le généreux donateur fut Paganini lui-même ou s'il s'agit d'un anonyme qui préférerait ne pas remettre l'argent directement...

Pour moi, cet épisode témoigne d'un profond respect pour l'élan créateur, cet élan que chaque artiste remet si souvent en question. C'est ainsi qu'une image s'est dessinée, à laquelle il ne restait plus qu'à ajouter un élément qui mettrait en valeur l'imperfection et le caractère unique de chaque pièce du puzzle.

13

Mon envie personnelle de sortir ce remarquable instrument, ainsi que son histoire, de son contexte habituel m'a poussé à renverser complètement le récit et à mettre l'orchestre à l'honneur – l'Orchestre de chambre de Bâle, qui m'accueillerait un an plus tard en tant que premier violon –, car sans l'orchestre, même le plus beau des violons finit par être bien seul.

C'est dans cet esprit que j'ai choisi *Le Bourgeois Gentilhomme* de Richard Strauss, écrit sur un livret de Hofmannsthal d'après Molière. Le violon solo, sans perdre de son importance, y laisse une grande place à l'orchestre. De nombreux passages donnent la

parole à des instruments solistes – harpe, trompette, piano, violoncelle, flûte, hautbois, clarinette, altos, percussions et bien d'autres –, leur offrant l'occasion de s'affirmer avec vivacité, à l'instar du violon, et d'apporter leur propre contribution.

À mon sens, cet enregistrement préserve cet équilibre et met en lumière non seulement les qualités de l'instrument Guarneri, mais aussi l'histoire méconnue de Prosper Sainton ainsi que son contexte historique et le rôle de tous ceux qui ont participé à cet enregistrement de près ou de loin, du collectionneur passionné aux musiciens.

Dmitry Smirnov

Stranger Sainton bezieht sich sowohl auf eine bestimmte Violine – die „Sainton Betti“, eine Geige von Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù aus Cremona, ca. 1744 – als auch auf einen gleichnamigen Mann aus vergangenen Zeiten. Prosper Sainton kam 1813 in Toulouse zur Welt und starb 1890 in London. Eine Lebensgeschichte, aus der sich für mich eine Idee herauskristallisierte.

Diese Idee kam mir, als ich 2023 als Gast des Schweizer Impresarios Christoph Müller am Solsberg Festival mitwirkte. Nach einem von ihm organisierten Sommerkonzert fand in seinem Haus ein Empfang statt, bei dem die Musiker:innen zum Abendessen zusammenkamen. Während meines Gesprächs mit Balthazar Soulier, einem Geigenbauer, Händler und außerdem dem Ehemann von Sol Gabetta nach der das Solsberg Festival benannt ist, entstand die Idee, einem bedeutenden und großzügigen Mäzen aus Basel ein Projekt vorzuschlagen, bei dem eine der wertvollen Geigen aus seiner Sammlung eine Rolle spielen sollte.

Als der Sammler und leidenschaftliche Geigenliebhaber sich von der Idee begeistern ließ und voller Enthusiasmus zustimmte, dieses Instrument für das Projekt zur Verfügung zu stellen, begann die Arbeit an der Zusammenstellung des Repertoires. Für mich erwies sich dieser Prozess als zugleich faszinierendster und quälendster Aspekt des Projekts.

Die volle Schönheit und Einzigartigkeit der Violine „Sainton Betti“ von Guarneri del Gesù kam dank der bewegten Geschichte des Instruments zum Vorschein. Es ging durch die Hände von Musiker:innen aus Italien, Frankreich, Deutschland, England und den Vereinigten Staaten. Michael Baumgartner, ein Geigenbauer aus Basel, stellte mit großem Aufwand alle Personen zusammen, die jemals etwas mit dieser Violine zu tun hatten.

Die intensivste Zeit – die in verschiedenen Quellen, Quittungsbüchern, Auktionsaufzeichnungen und Kaufverträgen ausführlich dokumentiert ist – sowie die Phase, in der sich die Geige im Besitz von regelmäßig auftretenden Geigern befand, erstreckt sich von der zweiten Hälfte des 19. bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieser Zeitraum diente als Ausgangspunkt für die Repertoireauswahl dieser Aufnahme.

Trotz ihrer Einzigartigkeit – insbesondere hinsichtlich ihres außergewöhnlich guten Erhaltungszustands, der sie zu einem der wertvollsten Instrumente von Guarneri del Gesù macht – verfügt die Violine über Eigenschaften, die sowohl brillante solistische Qualitäten als auch einen außergewöhnlich tragfähigen Klang ermöglichen. Wobei sie gleichzeitig auch intimere Nuancen offenbart: eine warme, facettenreiche tiefe Lage, die zu einem grollenden Donner anschwellen kann, aber ebenso mit einem kaum wahrnehmbaren Flüstern zu verzaubern vermag. Das Instrument, das äußerlich sämtliche Eigenschaften eines Ideals verkörpert – ganz wie Michelangelos *David* –, eignet sich zudem bemerkenswert gut für Darmsaiten, wodurch seine Tiefen verstärkt werden und der Klang eine gewisse Zerbrechlichkeit annimmt, die ihn verletzlicher macht, fast wie eine menschliche Stimme.

16

Es ging nicht nur darum, die Besonderheiten dieses bemerkenswerten Instruments zu verstehen, sondern durch dieses Instrument auch einen genaueren Blick auf seinen historischen Wegbegleiter Prosper Sainton und dessen Denkweise zu werfen.

Zu seinem Repertoire gehörten das berühmte Mendelssohn-Violinkonzert ebenso wie das weniger bekannte Konzert des deutschen Komponisten Ferdinand David. Sainton brillierte auf Konzertbühnen in Frankreich und England und pflegte enge Verbindungen zu Wagner und Berlioz.

Er wuchs in Toulouse während des Aufschwungs der französischen nationalen Schule auf – die ihrerseits auf revolutionären Ideen basierte – und tauchte tief in das Pariser Musikleben ein, als er bei François-Antoine Habeneck (1781–1849) studierte. Dieser renommierte Professor und Dirigent war der Erste, der Beethovens Sinfonien in Frankreich aufführte, worüber Richard Wagner begeistert berichtete.

So nahm das Bild des Repertoires nach und nach, Schritt für Schritt, Gestalt an. Hier und da kamen Namen von Musiker:innen zum Vorschein, Geschichten tauchten auf – man könnte die Liste schier endlos fortsetzen. Ich möchte mich jedoch auf eine einzige Begebenheit konzentrieren.

Sie ereignete sich in Paris, als der berühmte Paganini, dessen *I palpiti* auf diesem Album zu hören ist, nach dem Besuch einer Aufführung von Berlioz' *Benvenuto Cellini* so bewegt war, dass er ihm später 20.000 Francs schenkte. Mit dieser Summe konnte Berlioz die Schulden seiner Frau begleichen, die Ausbildung seines Sohnes finanzieren und *Roméo et Juliette* vollenden. Sainton hatte mit dieser Geschichte überhaupt nichts zu tun, doch da er zu dieser Zeit bereits in Paris studierte, stelle ich mir gerne vor, dass er vielleicht als junger Zuhörer dasselbe Konzert besuchte und Berlioz' Erfolg hautnah miterlebte. Vielleicht ließ er sich als angehender Geiger von dem Gedanken inspirieren, dass der große *Maître* Paganini selbst gekommen war, um den jungen, aufstrebenden Berlioz zu hören, dessen Laufbahn gerade dabei war, ihren Höhepunkt zu erreichen.

17

Diese Begebenheit finde ich besonders bemerkenswert, da hier der Wert des Künstlers an sich hinterfragt wird. Bis heute ist unklar, ob dies Paganinis eigene Geste war oder die eines anonymen Wohltäters, der es vorzog, das Geld nicht direkt zu übergeben. Für mich steht diese Geschichte für den tiefen Respekt vor dem kreativen Antrieb – genau jenem Impuls, den jede:r Künstler:in immer wieder hinterfragt. So fügte sich ein Bild zusammen,

dem nur noch eine Komponente fehlte, die die Unvollkommenheit und Einzigartigkeit jedes einzelnen Puzzleteils auf ironische Weise hervorheben sollte.

Mein ganz persönlicher Wunsch, dieses bemerkenswerte Guarneri-Instrument zusammen mit seiner Geschichte aus dem gewohnten Kontext herauszulösen, veranlasste mich dazu, die gesamte Erzählung auf den Kopf zu stellen und dem Kammerorchester Basel, das mich ein Jahr später als Konzertmeister willkommen heißen sollte, Aufmerksamkeit zu schenken; denn ohne ein Orchester klänge selbst die schönste Geige letztendlich nur einsam.

Vor diesem Hintergrund fiel die Wahl auf Richard Strauss' *Der Bürger als Edelmann*, das auf einem Libretto von Hofmannsthal nach Molière basiert. In diesem Werk büßt die Solovioline zwar nicht an Bedeutung ein, gibt aber dem Orchester Raum. Zahlreiche Passagen mit Soloinstrumenten (Harfe, Trompete, Klavier, Cello, Flöte, Oboe, Klarinette, Bratschen, Schlagzeug und viele andere) können sich ebenso lebendig behaupten und eigene Kommentare beisteuern.

18

Die Aufnahme spiegelt nicht nur die Qualitäten des Guarneri-Instruments wider, sondern auch die Geschichte Prosper Saintons, einer Persönlichkeit, die nach wie vor eher eine Unbekannte ist. Ausserdem zeigt sie den breiteren historischen Kontext und die Rolle all jener, die an der Aufnahme mitgewirkt haben. Vom leidenschaftlichen Sammler edler Geigen bis hin zu den einzelnen Musiker:innen, die auf diesem Album zu hören sind.

Dmitry Smirnov

For even more great music visit
www.outhere-music.com/en/labels/fugalibera

© Balthazar Soulier @ateliercells