

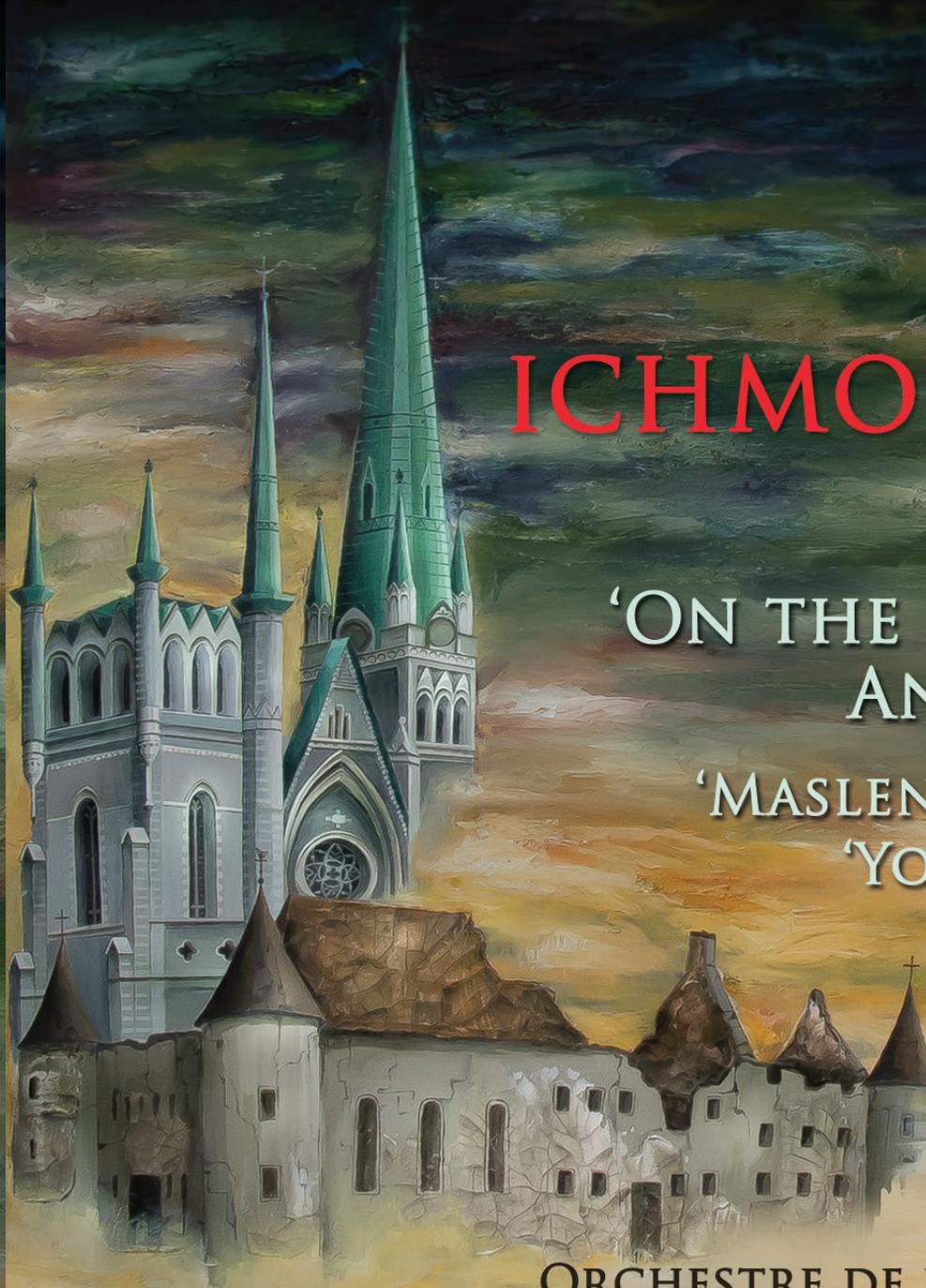
CHANDOS

AIRAT ICHMOURATOV

SYMPHONY
'ON THE RUINS OF AN
ANCIENT FORT'

'MASLENITSA' OVERTURE
'YOUTH' OVERTURE

ORCHESTRE DE LA FRANCOPHONIE
JEAN-PHILIPPE TREMBLAY

Mireille Caza

Airat Ichmouratov

Airat Ichmouratov (b. 1973)

premiere recordings

'Youth' Overture, Op. 50 (2016) 13:48

To Jean-Philippe Tremblay and the Orchestre de la Francophonie
on the occasion of their fifteenth anniversary
and

To the Youth of our Planet, ambitious and fearless
in making our home a better place

[1]	Adagio magnifico – Allegro maestoso – Tempo I – Allegro maestoso – Allegro vivace – Scherzoso – Maestoso –	8:04
[2]	[Allegro vivace] – Poco meno mosso – Più mosso, accelerando poco a poco – Più mosso	5:43

'Maslenitsa' Overture, Op. 36 (2012) 11:34

[3]	Lento religioso – Poco più mosso – Allegro brillante – Maestoso –	8:30
[4]	Lento – Allegro brillante – Presto festivo – Moderato maestoso – Poco meno mosso – Presto festivo	3:04

Symphony, Op. 55 'On the Ruins of an Ancient Fort'

(2015 – 17)

47:37

in A minor • in a-Moll • en la mineur

À Marc David et l'Orchestre symphonique de Longueuil

Olivier Charette violin

Patrick Namur cello

Daniel Venglar trumpet

5	I	Andante – Moderato espressivo – Più mosso – Poco meno mosso – Moderato – Larghetto – Andante – Allegro con anima – Maestoso – Moderato espressivo – Meno mosso, maestoso – Andante	15:49
6	II	Allegro scherzando	5:50
7	III	Largo	13:55
8	IV	Allegro con fuoco – Andante misterioso – Larghetto – Allegro con anima – Poco meno mosso – Meno mosso, maestoso – Allegro con brio – Festivo	11:58
- TT 73:07

Orchestre de la Francophonie

Jean-Philippe Tremblay

Ichmouratov: Overtures / Symphony

The Music of Airat Ichmouratov

Self-avowedly of 'the Russian school', Airat Ichmouratov (b. 1973) derives the fundamentals of his craft from such masters as Mussorgsky, Prokofiev, Rachmaninoff, Shostakovich, and Tchaikovsky but inspiration from multiple sources, including his native Tatarstan and the surroundings of Montreal, the city which he has called home for more than twenty years. It says something about his eclectic interests that Ichmouratov acquired a taste for klezmer – a remarkable avocation, as he observes, for a Muslim by birth – while busking in the Montreal metro system. Indeed, he has made his mark as a performer as a clarinetist for Kleztry, an ensemble that recorded for Chandos with I Musici de Montréal.

The music on this recording, however, is linked to other sources: the universal optimism of young people and their determination to make the planet a better place ('Youth' Overture); a traditional pre-Lenten festival celebrated in Russia and its neighbouring nations ('Maslenitsa' Overture); the ruins of a seventeenth-century fortress in the Canadian city of Longueuil (Symphony).

These works are united by an ear for bold orchestral colour, a dramatic sense of form, and a firm dedication to tonality as a musical language for our time.

'Youth' Overture, Op. 50

The 'Youth' Overture is dedicated to the Orchestre de la Francophonie and its founder, Jean-Philippe Tremblay, as well as 'the Youth of our Planet, ambitious and fearless in making our home a better place'. Stirring fanfares establish the dotted three-note motive that pervades the overture. Restless modulations evoke the limitless vista of possibilities which a young person faces, a prospect which the composer compares to an ocean that must be crossed despite strong headwinds and rough seas. Soon the matchlessly positive and promising key of C major is established as the tonality of the main *Allegro*. The clarinet sallies forth with a good-natured variant of the dotted theme, ending with a run of semiquavers that would not have disgraced Rossini. An even more boisterous sequence builds tension until the much-awaited dominant is reached, a broad melody for strings, marked *cantabile*. Young

people, it seems, have their affectionate moments. A cheeky rising figure for bassoons and xylophone brings a return of the high spirits, and is followed by a martial passage that expresses determination in the face of stormy weather (represented by the wind machine). In the compressed recapitulation the *cantabile* tune seems ready to have the last word before ominous figures in the horns and muted trumpets introduce an uplifting coda. The voyage is successful; the vitality of youth leads to the confidence of adult life.

The 'Youth' Overture was premiered by the dedicatees on 28 July 2016, as a celebration of their fifteenth anniversary, in the Centre Pierre-Charbonneau in Montreal. The composition was supported by a grant from the Conseil des arts et des lettres du Québec.

'Maslenitsa' Overture, Op. 36
The 'Maslenitsa' Overture, a portrayal of the week prior to Lent, is meant to represent an array of carnival-like festivities, including folk dances, disguises, troika rides, ice sculptures, and *blini* – the crêpes that adhere to the protocols of the meatless diet already required of the faithful. The beginning, however, establishes the religious context of the celebration with a solemn chorale in woodwinds, augmented by tubular bells, which might put the listener in mind

of Mussorgsky's pictorial expressions of Russian grandeur in *Boris Godunov*. A lonely oboe leads to a fanfare starting with an assertive rising fifth in unison horns, spanning an octave which is soon modified slightly to define a major seventh – an interval which the composer regards as his personal fate motif. Sombre music returns, to be swept away by scurrying figures in the woodwinds and a crisp theme for strings, which frankly pays tribute to the spirit and key – D major – of the Overture to Glinka's *Ruslan and Lyudmila*. Material returns for development, sometimes in cinematic splendour. Noble trumpets are heard at the start of a section marked *Moderato maestoso* but the lively principal theme returns *Presto festivo* to leave the merriment of Maslenitsa distinctly in the ascendant.

The 'Maslenitsa' Overture was commissioned by the Orchestre symphonique du Saguenay – Lac-Saint-Jean, which gave the first performance in Chicoutimi, Quebec on 25 February 2013 under the direction of Jacques Clément.

Symphony in A minor, Op. 55 'On the Ruins of an Ancient Fort'
Ichmouratov's Symphony in A minor seeks to recreate the vitality of Longueuil, a city on the south shore of the St Lawrence River, from its

beginnings as an outpost of New France (only the foundations of Fort Longueuil remain) to the present day. Soft strokes on the timpani and bass drum evoke Iroquois war drums and an era when a clash of cultures was all but inevitable; an ominous figure for solo tuba features a rising minor sixth, recalling the opening motif of Shostakovich's Fifth Symphony. A stalwart iteration by unison horns of this theme in fuller form establishes both the intrepid character of Charles (II) le Moyne de Longueuil (created a baron by Louis XIV) and the home key of A minor. After some turbulent working out, the second theme, introduced by a solo violin, paints a human portrait of the Baron, who was a peacemaker as well as a commander – and, like the composer, a person of traditional upbringing who felt energised by the special dynamism of the New World. While there is no orthodox recapitulation, materials are heard again, including, in the final minute, the portentous drumming of the opening, which leads to a decisive cadence.

The second movement, distinctly *scherzando* in character despite the 4/4 time signature, introduces the bustle of contemporary Longueuil. We hear children playing in parks, adults on the street engaged in boisterous debate, traffic noises, and the sound of a trumpet from a nightclub. Puckish

solos for violin and woodwinds again invite comparison with Shostakovich's Fifth.

The spacious *Largo*, in E major, opens in a nostalgic rather than sorrowful mode, with swelling strings, although soon enough lyrical solos are heard from the trumpet, flute, and clarinet. Ichmouratov's initial object was to portray Eulalie Durocher, who was known as Mother Marie-Rose Durocher in her role as the founding superior of a religious community in Longueuil. This plan was greatly intensified by the shocking death in an auto accident of the composer's mother, a woman of similar compassion and fortitude. While the prevailing message is of affirmation in the face of adversity, there is room for a humorous march, cheekily orchestrated and by no means always in common time.

The finale opens, *Allegro con fuoco* and *fortissimo*, with a rising three-note motto that encompasses a major seventh. This musical signature, derived from a theme found in the finale of Shostakovich's Fourth Symphony, has appeared in almost every work Ichmouratov has written since 2009. Here the interval is intended also to form a heroic and ultimately celebratory bridge between the era of the Baron de Longueuil, one of warfare and hardship, and the present day. An exuberant second theme in winds evokes a jig; a more pensive section marked *Andante*

misterioso brings back the ominous theme of the opening of the symphony. Later, a solo cello with woodwind commentary restores the nostalgic mood of the slow movement. The conclusion, however, is entirely positive in character, making exuberant use of timpani and bringing to mind the close of Mahler's Seventh.

The Symphony in A minor was composed in 2015–17 in Montreal and premiered on 28 September 2017 by the Orchestre symphonique de Longueuil under the baton of Marc David. The composer gratefully acknowledges the support of the Conseil des Arts de Longueuil.

© 2020 Arthur Kaptainis

'Airat is a communicator in the best sense of the word. His music immediately grabs the listener, and a journey starts: storytelling, landscapes, emotions... It is precious to have such music in our world today.' So writes the conductor Yannick Nézet-Séguin of the award-winning Russian-Canadian composer and conductor **Airat Ichmouratov** whose music has been performed in countries around the world by a wide range of ensembles and musicians, including Maxim Vengerov, Yuli Turovsky and I Musici de Montréal, Moscow Virtuosi,

Agnieszka Duczmal and the Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, Evgeny Bushkov and the Belarusian State Chamber Orchestra, Israel Soloists, Taipei Symphony Orchestra, Orchestre symphonique de Québec, Orchestre Métropolitain de Montréal, Edmonton Symphony Orchestra, Orchestre symphonique d'Ottawa, Les Violons du Roy, New Oxford String Quartet, Tatarstan National Symphony Orchestra, Omega Ensemble, and Symphony Orchestra of India. Holding a PhD in orchestral conducting from the Université de Montréal, he has served as Conductor in Residence of Les Violons du Roy (2007–09) and Orchestre symphonique de Québec (2009–11) and appeared as guest conductor of orchestras around the world. Presently he is Conductor and Composer in Residence of the Orchestre symphonique de Longueuil.

Born in Kazan, Russia, he studied clarinet at the Kazan State Conservatory. After moving to Canada in 1998 he founded the Muczynski Trio, which in 2002 won First Prize and the Grand Award at the National Music Festival in Canada, and in 2004 First Prize at the Eighth International Competition of Contemporary Chamber Music in Krakow, Poland. In 2000, Airat Ichmouratov joined the award winning klezmer group Kleztory, which has appeared as soloists with numerous orchestras including the Orchestre

symphonique de Montréal, Orchestre symphonique de Québec, and Brussels Chamber Orchestra. Between 2000 and 2020 Kleztry has given more than 800 concerts in twenty countries.

Born in St Petersburg, Russia, the multidisciplinary artist **Elena Chatokhina** studied at the School of Art in her native city, then at the Russian Academy of Traditional Culture where she specialised in styles of Russian folk painting on wood. She left the country in 1998, eventually settling in Montreal, Canada. The painting reproduced on the front cover of the booklet of this CD was commissioned from Elena by Airat Ichmouratov in the autumn of 2019 and was inspired by images of the ruins of Fort Longueuil in 1825 and of the present-day Cathedral of Saint-Antoine-de-Padoue, which was built on the ruins of the Fort after it had been demolished in 1810.

Created in 2001 on the occasion of that year's Jeux de la Francophonie, held in Ottawa-Hull, the **Orchestre de la Francophonie** has quickly become an exceptional springboard for the best young musicians, from home and abroad, who wish to pursue a career with a professional ensemble: truly an orchestral academy. It has been a great success since

its founding, and to date has given close to 400 concerts in cities across Canada and on tours abroad, under the spirited and inspired leadership of its conductor, Jean-Philippe Tremblay. During these concerts, some fifty soloists have performed with the Orchestra and nearly forty works by young Quebec and other Canadian composers have been commissioned and premiered. The majority of the more than 1,500 musicians who have played in the orchestra currently hold or have held positions in a major orchestra in North America or elsewhere in the world. To those who participate in the orchestra's pedagogical orchestral internship, experiencing cultural diversity in a French-speaking environment along the way, the programme is an effective and prestigious stepping stone to a professional orchestral career. The internship includes about 100 hours of musical and extra-musical training with world-famous masters, a varied repertoire, concerts, tours, and recording sessions. The discography of the orchestra currently numbers about ten recordings. Of particular note is the release of the complete symphonies of Beethoven and Brahms, as well as Berlioz's *Symphonie fantastique* and other major works in the repertoire. Internationally recognised for the excellence of its programme, the Orchestre de la

Francophonie is an essential rite of passage for the best young musicians of the French-speaking world.

Artistic Director and Principal Conductor of the Orchestre de la Francophonie since its founding in 2001, **Jean-Philippe Tremblay** studied viola, composition, and conducting at the Conservatoire de musique du Québec in Chicoutimi, Pierre Monteux School in Hancock, Maine, Tanglewood Music Center, and Royal Academy of Music in London. He has to date directed the orchestra in nearly 400 concerts across Canada, China, and the United States. In 2018 he conducted the Canadian Opera Company Orchestra in Toronto in a gala concert honouring Jessye Norman on the occasion of her receiving the prestigious Glenn Gould Prize. In recent seasons he has also been a guest conductor of such prestigious European orchestras as the Orchestre national de France, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Wiener Kammerorchester, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, and Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. On his highly praised debut, in a

nationally televised concert, with the Radio Philharmonisch Orkest in The Netherlands, the critic Renée Reitsma wrote, 'Conducting the orchestra with an energy that reminded me of fellow French-Canadian Yannick Nézet-Séguin, Tremblay had contagious enthusiasm while still being in full control'. He has conducted the Macao Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra, and China Philharmonic Orchestra in Asia, and, on the American continent, the symphony orchestras of Winnipeg, Montréal, Quebec, London (Ontario), Nova Scotia, Kitchener (Ontario), Ottawa, and Edmonton, as well as the National Symphony Orchestra in Washington, D.C., Youth Orchestra of the Americas, Manhattan School of Music Orchestra, Philharmonic Orchestra of the Americas, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, and National Arts Centre Orchestra in Ottawa. In coming seasons, in addition to numerous return engagements, he will make his debut with orchestras in Tokyo and Beijing, and conduct concerts in Spain, England, and The Netherlands. Jean-Philippe Tremblay plays a Guillami viola made in 1755, on loan from the Canimex Group, of Drummondville, Quebec.

Svetlana Cirova

Elena Chatokhina

Ichmouratov: Ouvertüren / Sinfonie

Die Musik von Airat Ichmouratov

Als erklärter Vertreter der russischen Schule leitet Airat Ichmouratov (geb. 1973) die Grundsätze seines Fachs von Meistern wie Mussorgski, Prokofjew, Rachmaninow, Schostakowitsch und Tschaikowski ab, während er bei den Quellen seiner Inspiration keine Grenzen kennt, von seinem Geburtsland Tatarstan bis nach Kanada, wo er seit über zwanzig Jahren in Montreal zuhause ist. So fand er nicht nur während seiner Zeit als Straßenmusikant in der Ville intérieure, der Untergrundstadt von Montreal, zur Klezmermusik – ein ungewöhnliches Faible für einen geborenen Muslim, wie er selber zugibt –, sondern er machte sich sogar einen Namen als Klarinettist in dem Ensemble Kleztry, das gemeinsam mit I Musici de Montréal von Chandos aufgenommen worden ist.

Der hier eingespielten Musik liegen jedoch andere Ursprünge zugrunde: der universelle Optimismus junger Menschen und ihre Entschlossenheit, den Planeten zu einer besseren Welt zu machen (Ouvertüre "Youth"); ein in der Vorfastenzeit gefeiertes ostslawisches Fest (Ouvertüre "Maslenitsa");

die archäologische Stätte eines Forts aus dem siebzehnten Jahrhundert im kanadischen Longueuil (Sinfonie). Diese Werke bezeugen ein Ohr für plakative Orchesterfarben, ein Gespür für dramatische Form und eine feste Bindung an die Tonalität als musikalische Sprache unserer Zeit.

Ouvertüre "Youth" op. 50

Gewidmet ist die Ouvertüre "Youth" dem Orchestre de la Francophonie und dessen Gründer Jean-Philippe Tremblay sowie der "Jugend unseres Planeten, die unermüdlich und furchtlos darauf hinarbeitet, unser Zuhause zu einem besseren Ort zu machen". Mitreißende Fanfaren verkünden das punktierte Dreinotenmotiv, das die Ouvertüre durchzieht. Unruhige Modulationen erwecken die grenzenlose Aussicht auf die Möglichkeiten eines jungen Menschen – eine Perspektive, die der Komponist mit einem Ozean vergleicht, der trotz starkem Gegenwind und rauer See überquert werden muss. Bald setzt sich das unvergleichlich positive und vielversprechende C-Dur als Tonart des zentralen *Allegros* durch. Die Klarinette beginnt mit einer gutmütigen Variante des punktierten Themas und endet

mit einem Lauf von Sechzehntelnoten, der Rossini Ehre gemacht haben könnte. Eine noch ausgelassener Passage baut Spannung auf, bis die lang erwartete Dominante erreicht wird, eine breit angelegte Melodie für Streicher unter der Bezeichnung *cantabile*. Junge Leute scheinen ihre liebevollen Momente zu haben. Eine keck aufsteigende Figur für Fagott und Xylophon bringt die gute Laune zurück, bevor eine martialische Passage dem stürmischen Wetter (vermittelt durch die Windmaschine) trotzt. In der komprimierten Reprise scheint die *cantabile*-Melodie zu erwarten, das ihr das letzte Wort bleibt, bevor ominöse Figuren in den Hörnern und gedämpften Trompeten eine erhebende Coda einführen. Die Reise ist erfolgreich: Aus der Vitalität der Jugend erwächst die Zuversicht des erwachsenen Lebens.

Die Ouverture "Youth" wurde am 28. Juli 2016 von den Widmungsträgern zum fünfzehnten Jubiläum des Ensembles im Centre Pierre-Charbonneau von Montreal uraufgeführt. Die Komposition wurde vom Conseil des Arts et des Lettres du Québec finanziell gefördert.

Ouverture "Maslenitsa" op. 36

Die Ouverture "Maslenitsa", eine Darstellung der Festwoche vor Beginn der Fastenzeit, soll eine Reihe karnevalistischer Attraktionen

vermitteln: Volkstänze, Verkleidungen, Troikafahrten, Eisskulpturen und Blini – jene kleinen Eierkuchen, die dem von der russisch-orthodoxen Kirche bereits geforderten Verzicht auf den Verzehr von Fleisch entsprechen. Der Anfang stellt jedoch den religiösen Kontext mit einem feierlichen Choral von Holzbläsern dar, untermauert von Röhenglocken, die den Hörer an Mussorgskys bildhaften Ausdruck russischer Größe in *Boris Godunow* erinnern könnten. Eine einsame Oboe führt zu einer Fanfare, die mit einer bejahenden steigenden Quinte von Unisono-Hörnern über eine Oktave hinweg beginnt, bald aber leicht modifiziert wird, um eine große Septime zu bilden – ein Intervall, das der Komponist als sein persönliches Schicksalsmotiv versteht. Trauervolle Musik kehrt zurück und wird von huschenden Holzbläserfiguren und einem forschen Streicherthema mitgerissen, das unverhohlen den Geist und die Tonart (D-Dur) der Ouverture zu Glinkas *Ruslan und Ljudmila* würdigt. Vorheriges Material wird wieder aufgegriffen und in zuweilen filmischer Pracht entwickelt. Edle Trompeten sind zu Beginn eines Abschnitts unter der Bezeichnung *Moderato maestoso* zu hören, aber das lebhafte Hauptthema kehrt *Presto festivo* zurück, um die Fröhlichkeit der Festwoche deutlich hervorzuheben.

Die Ouvertüre "Maslenitsa" wurde vom Orchestre symphonique du Saguenay - Lac-Saint-Jean in Auftrag gegeben und am 25. Februar 2013 in Chicoutimi, Quebec, unter der Leitung von Jacques Clément uraufgeführt.

Sinfonie a-moll op. 55 "On the Ruins of an Ancient Fort"
Ichmouratovs Sinfonie in a-Moll versucht, die Vitalität von Longueuil, einer Stadt am Südufer des Sankt-Lorenz-Stroms, nachzuempfinden – von ihren Anfängen als Außenposten der Kolonie Neufrankreich bis heute (nur die Fundamente von Fort Longueuil sind erhalten). Weiche Pauken- und Bassstrommelschläge erinnern an die Kriegstrommeln der Irokesen und an eine Zeit, in der ein Kampf der Kulturen geradezu vorprogrammiert war; eine ominöse Figur für Solotuba kommt mit einer steigenden kleinen Sexte, die an das Eröffnungsmotiv der Fünften Schostakowitsch erinnert. Eine standhafte Erklärung dieses Themas in voller Form durch einstimmige Hörner etabliert sowohl den unerschrockenen Charakter von Charles (II) le Moyne de Longueuil (von Ludwig XIV. zum Baron erhoben) als auch die Grundtonart a-Moll. Nach einigen turbulenten Formulierungen malt das von einer Solovioline vorgestellte

zweite Thema ein menschliches Porträt des Barons, der sowohl Friedensstifter als auch Befehlshaber war – und wie der Komponist eine Person traditioneller Erziehung, die sich von der besonderen Dynamik der Neuen Welt angeregt fühlte. Während der Satz keine herkömmliche Reprise enthält, kommen die verschiedenen Themen noch einmal zu Gehör, bis in letzter Minute die schichksalsschweren Trommelschläge der Einleitung zu einer entschiedenen Kadenz führen.

Der zweite Satz, der trotz seines Viervierteltakts einen ausgeprägten *Scherzando*-Charakter aufweist, illustriert das lebhafte Treiben im heutigen Longueuil. Wir hören Kinder, die im Park spielen, Erwachsene in lautem Unterhaltungen auf der Straße, Verkehrslärm und den Klang einer Trompete aus einem Nachtclub. Koboldhafte Violin- und Holzbläsersolos laden wieder zum Vergleich mit der Fünften Schostakowitsch ein.

Das weiträumige *Largo* in E-Dur beginnt eher nostalgisch als bekümmert mit anschwellenden Streichern, obwohl schon bald genug Trompete, Flöte und Klarinette in lyrischen Solos zu hören sind. Ichmouratov hatte an ein musikalisches Porträt von Eulalie Durocher gedacht, die als Gründungssoberin einer Religionsgemeinschaft in Longueuil unter dem Namen Mutter Marie-Rose

Durocher bekannt war. Dieser Plan vertiefte sich, als die Mutter des Komponisten, eine Frau mit ähnlichem Mitgefühl und innerer Kraft, bei einem schockierenden Autounfall ums Leben kam. Obwohl es hier um Resilienz allen Widrigkeiten zum Trotz geht, gibt es Raum für Humor in Form eines respektlos orchestrierten und keineswegs immer dem Vierertakt folgenden Marsches.

Das Finale beginnt *Allegro con fuoco* und *fortissimo* mit einem aufsteigenden Dreinotemotiv, das eine große Septime umfasst. Diese musikalische Signatur, abgeleitet von einem Thema aus dem Finale der Vierten Schostakowitsch, ist seit 2009 in fast jedem Werk Ichmouratovs zu finden. Hier soll das Intervall auch eine heldenhafte und letzten Endes feierliche Brücke zwischen den von Krieg und Härte geprägten Zeiten des Barons de Longueuil und der Gegenwart schlagen. Ein überschwängliches zweites

Thema, getragen von Holzbläsern, lässt an einen Jig denken; ein besinnlicherer Abschnitt unter der Bezeichnung *Andante misterioso* bringt das bedrohliche Eröffnungsthema der Sinfonie zurück. Später stellt ein Solocello mit Holzbläserkommentar die nostalgische Stimmung des langsamen Satzes wieder her. Das Fazit ist jedoch vollkommen positiv, unter ausgelassener Einsatz der Pauken und Erinnerungen an den Ausklang der Sieben Mahler.

Die Sinfonie a-Moll wurde in den Jahren 2015 – 2017 in Montreal komponiert und am 28. September 2017 vom Orchestre symphonique de Longueuil unter der Leitung von Marc David uraufgeführt. Der Komponist dankt dem Conseil des Arts de Longueuil für seine Unterstützung.

© 2020 Arthur Kaptainis
Übersetzung: Andreas Klatt

Orchestre de la Francophonie, at the conclusion of the recording sessions

Ichmouratov: Ouvertures / Symphonie

La musique d'Airat Ichmouratov

Se réclamant de "l'école russe", Airat Ichmouratov (né en 1973) doit les principes fondamentaux de son art à des maîtres tels que Moussorgski, Prokofiev, Rachmaninoff, Chostakovitch et Tchaikovski; il tire cependant son inspiration de sources multiples, parmi lesquelles son Tatarstan natal et les environs de Montréal, ville où il demeure depuis plus de vingt ans. Le fait que le compositeur ait pu prendre goût au klezmer lorsqu'il jouait dans les couloirs du métro de Montréal, en dit long sur l'extrême diversité de ses centres d'intérêt – comme il le fait lui-même remarquer, il s'agit d'un violon d'Ingres surprenant chez un musulman de naissance! C'est d'ailleurs un domaine, dans lequel il s'est imposé en qualité d'interprète, étant le clarinettiste de Kleztory, ensemble qui a enregistré avec I Musici de Montréal pour le label Chandos.

La musique figurant sur cet enregistrement est cependant liée à d'autres sources: l'optimisme universel de la jeunesse et sa détermination à faire de la planète un monde meilleur (*"Youth Overture"*); une fête traditionnelle célébrée, en Russie et dans les

nations avoisinantes, au cours de la période précédant le Carême (*"Maslenitsa Overture"*); les ruines d'une forteresse du dix-septième siècle, située dans la ville canadienne de Longueuil (Symphonie). Ces œuvres ont en commun un penchant pour la vivacité des couleurs orchestrales, un sens dramatique de la forme et un attachement résolu à la tonalité en tant que langage musical de notre temps.

Ouverture "pour la jeunesse", op. 50

L'Ouverture "pour la jeunesse" est dédiée à l'Orchestre de la Francophonie et à son fondateur, Jean-Philippe Tremblay, ainsi qu'à "La jeunesse de notre planète, qui s'attache avec ambition et courage à rendre notre monde meilleur". De vibrantes fanfares établissent le motif pointé de trois notes, qui sera présent tout au long de l'ouverture. Des modulations agitées évoquent cet horizon de possibilités sans fin auquel la jeune personne doit faire face, perspective que le compositeur compare à un océan devant être traversé en dépit de forts vents contraires et d'une mer déchainée. Cependant la tonalité d'ut majeur, engendrant un optimisme et

des promesses sans pareils, se trouve bientôt établie comme la tonalité de l'*Allegro* principal. La clarinette fait soudain entendre une variante bon-enfant du thème pointé, qui se termine sur une série de doubles-croches, digne de Rossini. Un passage encore plus exubérant fait croître la tension jusqu'à ce que la dominante tant attendue soit atteinte, libérant une mélodie lente et expressive pour cordes, marquée *cantabile* – les jeunes ont, semble-t-il, leurs moments d'affection. Plein d'impertinence, un motif ascendant pour bassons et xylophone fait revenir la bonne humeur. Il est suivi d'un passage martial exprimant la détermination face à la tempête (représentée par la machine à vent). Au cours de la récapitulation condensée, l'*air cantabile* semble prêt à avoir le dernier mot, avant que des motifs menaçants, exécutés par les cors et par les trompettes en sourdine, ne viennent introduire une coda inspirante. Le voyage se solde par un succès: la vitalité de la jeunesse débouche sur l'assurance de l'âge adulte.

L'Ouverture "pour la jeunesse" fut créée par ses dédicataires, le 28 juillet 2016, au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal, pour célébrer leur quinzième anniversaire. La composition a bénéficié d'une subvention accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Ouverture "Maslenitsa", op. 36

L'Ouverture "Maslenitsa", qui dépeint la semaine précédant le Carême, a pour but de représenter toute une variété de réjouissances carnavalesques, comprenant danses folkloriques, déguisements, promenades en troïka, sculptures de glace et *blini* – ces crêpes qui sont conformes à l'abstinence de viande déjà prescrite aux fidèles. Le début de la pièce s'efforce, néanmoins, d'établir le contexte religieux de la fête grâce à un choral solennel, exécuté par les bois augmentés de carillons, qui pourrait rappeler à l'auditeur la façon dont Moussorgski a dépeint la grandeur russe dans *Boris Godounov*. Un hautbois solitaire mène à une fanfare débutant sur une impérieuse quinte ascendante, exécutée par les cors à l'unisson, couvrant une octave, laquelle se trouve bientôt légèrement modifiée pour devenir septième majeure – intervalle que le compositeur voit comme son propre motif du destin. Une musique pleine de gravité revient, mais pour être balayée par des motifs précipités aux bois et un thème vif et décidé aux cordes, rendant ainsi un franc hommage à l'esprit et à la tonalité – ré majeur – trouvés dans l'ouverture de *Russlan et Ludmilla* de Glinka. Le matériau réapparaît pour faire l'objet d'un développement atteignant parfois une

splendeur filmique. De nobles trompettes se font entendre au début d'une section marquée *Moderato maestoso*, mais le thème principal plein d'entrain revient *Presto festivo*, afin de quitter les réjouissances de Maslenitsa alors qu'elles sont manifestement en plein essor.

L'Ouverture "Maslenitsa" est une commande de l'Orchestre symphonique du Saguenay – Lac-Saint-Jean, qui en a donné la première audition à Chicoutimi, au Québec, le 25 février 2013, sous la direction de Jacques Clément.

Symphonie en la mineur, op. 55, "Sur les ruines d'un vieux fort"
La Symphonie en la mineur d'Ichmouratov s'efforce de recréer la vitalité de Longueuil – ville se trouvant sur la rive sud du Saint-Laurent – depuis ses débuts, comme avant-poste de la Nouvelle-France (il ne reste plus que les fondations du fort de Longueuil), jusqu'à nos jours. Des coups doucement frappés sur les timbales et la grosse caisse évoquent les tambours de guerre iroquois et une époque où un conflit entre les cultures s'avérait quasiment inévitable; un motif menaçant, confié au tuba soliste, comporte une sixte mineure ascendante qui rappelle le motif d'ouverture de la Cinquième Symphonie de Chostakovitch. Les cors à l'unisson exécutent une réitération fidèle de ce thème sous une forme plus développée

afin de démontrer le caractère intrépide de Charles (II) le Moyne de Longueuil (fait baron par Louis XIV) et d'établir la tonalité de base, la mineur. Après un développement quelque peu turbulent, le second thème, introduit par un violon soliste, brosse un portrait du baron en tant qu'homme: il était à la fois un artisan de paix et un chef militaire – et, tout comme le compositeur, une personne qui avait reçu une éducation traditionnelle et avait été stimulée par le dynamisme spécial au Nouveau Monde. Quoique le mouvement ne comporte pas de récapitulation classique, différents éléments du matériel y sont ré-entendus, dont les sinistres battements de tambour du début, qui reviennent à la dernière minute pour mener à une cadence résolue.

Le deuxième mouvement, doté d'un caractère nettement *scherzando*, malgré la mesure à 4 / 4 figurant à la clé, introduit l'affairement du Longueuil contemporain. Nous y entendons les enfants jouer dans les parcs, les conversations animées des adultes dans les rues, le bruit de la circulation et le son d'une trompette montant d'un night-club. De malicieux solos pour violon et bois invitent à nouveau à faire la comparaison avec la Cinquième Symphonie de Chostakovitch.

Le spacieux *Largo*, en mi majeur, débute de façon moins triste que nostalgique, les

cordes jouant avec une intensité croissante, mais des solos lyriques à la trompette, à la flûte et à la clarinette se font bientôt entendre. Ichmouratov avait eu initialement pour but de brosser le portrait d'Eulalie Durocher, qui était connue sous le nom de mère Marie-Rose Durocher dans son rôle de supérieure fondatrice de la communauté religieuse de Longueuil. Toutefois, ce projet gagna grandement en intensité avec la mort bouleversante, dans un accident de voiture, de la mère du compositeur, femme dont la compassion et la force d'âme étaient comparables à celles de la religieuse. Quoique le message dominant soit de se montrer fort et positif face à l'adversité, le mouvement trouve aussi la place d'accueillir une marche humoristique, dotée d'une orchestration impertinente et d'une mesure qui s'avère bien loin d'être toujours à quatre temps.

Le finale s'ouvre, *Allegro con fuoco* et *fortissimo*, avec un leitmotiv ascendant de trois notes, comprenant une septième majeure. Cette signature musicale, provenant d'un thème trouvé dans le finale de la Quatrième Symphonie de Chostakovitch, est présente dans quasiment toutes les œuvres écrites

par Ichmouratov depuis 2009. L'intervalle est ici destiné à nouer un lien héroïque et, en fin de compte, commémoratif entre l'époque du baron de Longueuil, période de guerre et d'épreuves, et aujourd'hui. Un second thème exubérant, exécuté par les instruments à vent, évoque une gigue; une section plus pensée, marquée *Andante misterioso*, fait revenir le thème menaçant, entendu au début de la symphonie. Plus tard un violoncelle soliste, accompagné par le commentaire des bois, rétablit l'atmosphère nostalgique du mouvement lent. La conclusion a cependant un caractère fondamentalement positif; elle fait une utilisation exubérante des timbales et rappelle la fin de la Septième Symphonie de Mahler.

La Symphonie en la mineur a été composée à Montréal, en 2015 – 2017, et créée le 28 septembre 2017 par l'Orchestre symphonique de Longueuil, placé sous la baguette de Marc David. Le compositeur tient à remercier le Conseil des Arts de Longueuil de son soutien.

© 2020 Arthur Kaptainis

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Airat Ichmouratov would like to express his deep gratitude to the Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des Arts de Longueuil, and Canada Council for the Arts for their generous support over the years.

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

CONSEIL DES ARTS
DE LONGUEUIL

Conseil des Arts
du Canada

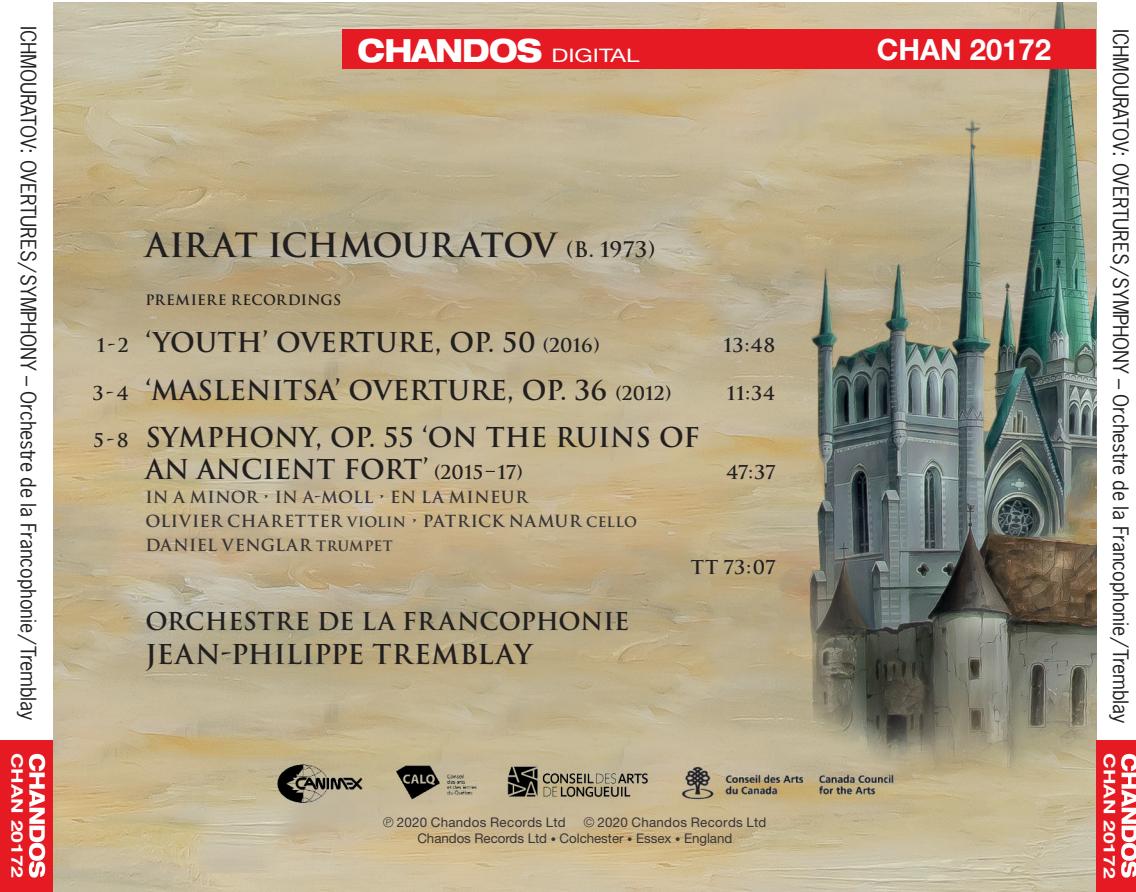
Canada Council
for the Arts

Executive producer Ralph Couzens
Recording producer Philippe Bouvrette
Sound engineer Philippe Bouvrette
Assistant engineers Jonathan Kaspis and Stéphane Brochu
Mastering engineer Marc Thériault, Le Lab Mastering, Montreal
Editor Philippe Bouvrette
Mixing engineer Philippe Bouvrette
Editing supervisors Airat Ichmouratov, Evgeny Sakmarov, and Jean-Philippe Tremblay
Audio consultant Carl Talbot, Musicom Productions, Montreal
Chandos mastering Alex James
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Oscar Peterson Concert Hall, Montreal, Quebec, Canada; 5–8 August 2019
Front and back covers Artwork by Elena Chatokhina
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
© 2020 Chandos Records Ltd
© 2020 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

Jean-Philippe Tremblay

ICHMOURATOV: OVERTURES/SYMPHONY – Orchestre de la Francophonie/Tremblay

ICHMOURATOV: OVERTURES/SYMPHONY – Orchestre de la Francophonie/Tremblay

CHAN DOS
CHAN 20172