

BIZET - CHABRIER - MILHAUD - RAVEL

Paris est une fête

ALEXANDRA SOUMM - ORCHESTRE DE CHAMBRE PELLÉAS - BENJAMIN LEVY

f FUGA
LIBERA

Paris est une fête
Bizet, Chabrier, Milhaud, Ravel

Alexandra Soumm

Orchestre de chambre Pelléas, Benjamin Levy

M E N U

2

Credits →

Tracklist →

Programme note → EN FR

Recording Details

Recording

Salle Colonne, Paris, 5-8 May 2021

Recording, Editing, Mix & Mastering

Aline Blondiau with the help of Gauthier

Simon

Production

Orchestre de chambre Pelléas

English Translation

Peter Lockwood

M E N U

Special thanks to Vèrène Westphal, Combo (Jérémie Perez & Marielle Cohen), Cléo Michiels /
L'équipage Prod, François-Marc Durand, Lazard Frères Gestion & Pauline Sabatier.

3

PELLÉAS
ORCHESTRE DE CHAMBRE

Fuga libera

Artistic Director

Charles Adriaenssen

Design

Stoëmp

Executive Producer

Julien Lepièce

Cover Illustration

Mathieu Persan

FUG 813

Paris est une fête

Bizet, Chabrier, Milhaud, Ravel

M E N U

Alexandra Soumm

Orchestre de chambre Pelléas, Benjamin Levy

Alexandra Soumm, violon

Orchestre de chambre Pelléas :

Pablo Schatzman / Julie Friez / Hector Chemelle
/ Jin-Hi Paik / Cécile Kubik / Virginie Slobodjaniuk
/ Dorothée Nodé-Langlois / Zorica Stanojevic,
violons 1

Anaïs Perrin / Benjamin Chavrier / Claire
Hazera-Morand / Thomas Janin / Mindy Morel /
Marie-Laure Sarhan, violons 2

Sébastien Levy / Soazic Le Cornec / Delphine
Blanc / Sarah Kahané / Marina Capstick, violas

François Girard / Joël Schatzman / Jérôme Huille /
Claire-Lise Demettre / Vèrene Westphal, cellos

Jean-Olivier Bacquet / Antoine Sobczak /
Benjamin Hébert, double basses

Anne-Cécile Cuniot / Marine Pérez, flûtes
Anne Chamussy / Cyrille Gaultier, oboes
François Miquel / Laurent Bienvenu, clarinets
Yannick Mariller / Cécile Hardouin, bassons

Camille Lebrequier / Jean-Baptiste Gastebois /
Pierre Rémondère / Hippolyte de Villèle, cors
Rodolphe Puechbroussous / André Feydy,
trompettes
Lucas Perruchon, trombone

Sylvain Bertrand, timpani

Matthieu Chardon / Eriko Minami, percussions

Aliénor Mancip, harpe

Benjamin Levy, directeur

4

Darius Milhaud (1892-1974)

[MENU](#)

- 01 . ***Le Bœuf sur le toit – cinéma-fantaisie pour violon et orchestre*** 16'30
Cadenza by Arthur Honegger • Published by Eschig

Emmanuel Chabrier (1841-1894)

- 02 . ***Bourrée fantasque*** 6'42
First recording of the orchestration made by Thibault Perrine in accordance with the sketches left unfinished by the composer (2007)
Published by Billaudot

Maurice Ravel (1875-1937)

- 03 . ***Tzigane, rhapsodie de concert pour violon et orchestre*** 10'28
First recording of the “Ravel Edition”
Published by Ravel Edition

5

Georges Bizet (1838-1875)

Symphonie en ut majeur

- 04 . I. Allegro vivo 10'10
05 . II. Adagio 10'06
06 . III. Allegro vivace 5'29
07 . IV. Allegro vivace 6'27
Published by Kalmus

Darius Milhaud (1892-1974), *Le Bœuf sur le toit* – cinema-fantasy for violin and orchestra (1919-1921)

Darius Milhaud arrived in Rio de Janeiro in the middle of summer 1917 and took up residence with Paul Claudel at the French Legation. He went about his business, enjoyed the city and soon came into close contact with Brazilian folklore. This marked the starting point of a particularly formative journey and also of influences that would affect him throughout his career as a composer, and his *Le Bœuf sur le toit* in particular. The work, one of his most famous, was completed on 21 December 1919 and is a daring collage of popular Brazilian pieces by fourteen different composers, the most important of whom were Marcelo Tupinambá, Ernesto Nazareth, José Monteiro and Zé Boiadeiro. The work's refrain recurs almost fourteen times in twelve different keys, the twenty-eight 'borrowed' themes being skilfully interwoven between them. The title is also a tribute to a Brazilian song called *O boi no telhado*. Milhaud's work was originally composed for violin and piano and entitled *Cinéma-fantaisie*, as it was intended as an accompaniment to a silent film by Charlie Chaplin. Jean Cocteau finally transformed *Le Bœuf sur le toit* into an absurd and delightful ballet-pantomime that was first performed in Paris on 21 February 1920.

6

6

Emmanuel Chabrier (1841-1894), *Bourrée fantasque* (1891) First recording of the orchestration by Thibault Perrine (2007)

The orchestration of Emmanuel Chabrier's *Bourrée fantasque* is an iconic work for the Pelléas chamber orchestra and has been part of its repertoire since 25 December 2007, the date of its first performance at the Théâtre national de l'Opéra-Comique. The original version of the work was composed for piano in 1891 and was Chabrier's final work for piano.

“The orchestration I made of Chabrier’s *Bourrée fantasque* was commissioned by Benjamin Levy for the Pelléas orchestra”, explains Thibault Perrine. “A previous orchestration by Mottl, which is the one usually performed, calls for a considerable number of musicians that goes far beyond what Chabrier had imagined; we, however, decided to use only the modest number of instruments that Chabrier had envisaged in his sketches for this new orchestration. As I studied the autograph manuscript it became clear that the fragmentary pages of orchestral scoring left by Chabrier were remarkably precise and perfectly expressed his characteristically acute sense of orchestration; as I made my own orchestration I took as many of these sketches as possible as my models when I completed the missing sections. When all was said and done, I orchestrated the last two-thirds of the piece in total fidelity to the composer’s spirit, *à la manière de Chabrier*.”

Maurice Ravel (1875-1937), *Tzigane*, concert rhapsody for violin and orchestra (1924) **First recording of the Ravel Edition**

“To offer a revised edition of the two versions of *Tzigane* [...] could be quite a challenge, since if we consult the orchestral manuscript, written in July 1924 and now in the collection of the Morgan Library in New York, the great introductory cadenza [...] that occupies practically half the work is presented in a single bar before the orchestra’s entrance. What is more, if we compare the solo part of Ravel’s autograph with the first edition for violin and piano published by Durand in August 1924, we see that Ravel made not only several copying errors but also altered several details of harmonics or phrasing when, two months after the work’s premiere with piano, he transcribed this part into the orchestral score. Following on from the first performances given by the violinists Jelly d’Arányi and Samuel Dushkin in London and Paris of the version with piano accompaniment,

Stephen Zank had suggested that another manuscript of some fifteen pages might exist in a private collection held by Alexandre Taverne that was not available for consultation; it was, however, thanks to the recent discovery of another complete manuscript for violin and piano [...] that had been carefully preserved in the Archives of the Palace of Monaco that we were able to seriously consider presenting this new edition.

This manuscript, which bears Ravel's signature, the date April-May 1924 and the words 'Paris, London', introduces a complete cadenza in which Ravel has made substantial changes, particularly in the opening phrases whose rhythmic patterns here bear an even stronger resemblance to those used in Franz Liszt's *Hungarian Rhapsody* No. 2. Although we have not found any direct written intervention by Jelly d'Arányi, the work's dedicatee, on these pages, we do know that she advised Ravel on the violin writing for this *czárdas*; whose Bohemian atmosphere recalls the virtuoso genre pieces that were so admired in music salons at the end of the 19th century."

© François Dru – Ravel Edition

8

Georges Bizet (1838-1875), Symphony in C major (1855)

Bizet composed the Symphony in C major when he was seventeen years old, shortly after being awarded a Premier Prix in counterpoint and fugue at the Conservatoire de Paris. Whilst the autograph of the symphony bears a marking that it was completed in November 1855, it was neither performed nor published during the composer's lifetime. Strongly influenced by Gounod's First Symphony in D major, Bizet's score was rediscovered in 1933 when it surfaced as part of a bequest from Reynaldo Hahn to the Paris Conservatoire; it finally received its first performance in Switzerland on 26 February 1935 and was published by Universal Edition in Vienna that same year, almost a full century after the composer's birth.

This recording represents the span of a human life that could well have been Bizet's, had he not died at such an early age. It captures the incredible diversity of French music over a span of seventy years, passing from the last fires of classicism to polytonality and the cosmopolitan influences of the Roaring Twenties. A growing fascination with little-known cultures at that time takes us from Rio de Janeiro to Central Europe in a wonderfully vivid collection of contrasting images.

Benjamin Levy and Alexandra Soumm

The Pelléas chamber orchestra was founded in 2004. Very much ahead of its time, this *dream orchestra* is an assembly of talented friends gathered around Benjamin Levy, all of whom share a desire to work on an equal level in a musical world that is practically always based on pyramidal hierarchies. Such trust and friendship leaves a deep imprint on the sound and unique dynamic created by this fraternal ensemble.

The intrepid, open and versatile musicians of the Pelléas chamber orchestra have chosen to invent their own musical environment. They refuse to define themselves in terms of a repertoire, with the result that their uniqueness lies elsewhere: their work together gives each musician their place as a performer; this absence of hierarchical relationships not only permeates their sound but also creates an incomparable investment that can be seen as well as heard. Their use of historically informed performance practice on modern instruments completes their originality; they demand the highest standards from themselves and continue to seek new paths as they breathe new life into often forgotten works from the French repertoire of the 19th and 20th centuries.

10

For the ensemble's members, its conductor, its team and the many musical partners it has met over the twenty years of its existence, Pelléas is now, more than ever before, an orchestral utopia in which the quality of their human relationships, their taste for celebration and for sharing the performance experience and the sensitive links that connect them to each other remain the most precious and the most fragile of objectives.

The orchestra performs on the greatest French and European concert podia, including the Concertgebouw in Amsterdam, the Philharmonie in Essen, the Théâtre du Châtelet, Opéra-Comique, Seine musicale, Cité de la musique – Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre de l'Athénée, and MC2-Grenoble... they have also appeared at the Enesco Festival and at the festivals of Besançon, Auvers-sur-Oise, Radio-France in Montpellier, the Grachtenfestival in Amsterdam, Feldkirch, and the Folle Journée de Nantes.

Bourrée fantasque, orchestration sketches by Emmanuel Chabrier

Darius Milhaud (1892-1974), *Le Bœuf sur le toit* – cinéma-fantaisie pour violon et orchestre (1919-1921)

Darius Milhaud arrive à Rio en plein été 1917 et s'installe chez Paul Claudel, à la légation française. Il mène ses activités, profite de la ville et va bientôt nouer un contact très fort avec le folklore brésilien. C'est le point de départ d'un voyage formateur, d'influences qui le suivront tout au long de son chemin de compositeur et plus particulièrement dans son *Bœuf sur le toit*. Achievée le 21 décembre 1919, cette pièce, qui compte parmi ses plus célèbres, est un osé copié-collé de morceaux populaires brésiliens de quatorze compositeurs différents, dont les plus importants sont Marcelo Tupinambá, Ernesto Nazareth, José Monteiro et Zé Boiadeiro. Le refrain revient près de quatorze fois en douze tonalités différentes, et les vingt-huit thèmes « empruntés » sont habilement intriqués les uns dans les autres. Le titre est également un hommage à une chanson brésilienne nommée *O boi no telhado*. À l'origine composée pour violon et piano sous le titre « Cinéma-fantaisie », la pièce est destinée à accompagner un film muet de Charlie Chaplin. C'est finalement Jean Cocteau qui adaptera *Le Bœuf sur le toit* en ballet-pantomime absurde et délicieux, dont la création se fera à Paris le 21 février 1920.

13

Emmanuel Chabrier (1841-1894), *Bourrée fantasque* (1891) Orchestration Thibault Perrine (2007), premier enregistrement

L'orchestration de la *Bourrée fantasque* d'Emmanuel Chabrier est une pièce emblématique de l'orchestre de chambre Pelléas et l'accompagne depuis le 25 décembre 2007, date de sa création au Théâtre national de l'Opéra-Comique. Elle est, dans sa version originale, la dernière pièce pour piano écrite par le compositeur en 1891.

« L'orchestration que j'ai réalisée de la *Bourrée fantasque* de Chabrier est le fruit d'une

commande de Benjamin Levy pour l'orchestre Pelléas, explique Thibault Perrine. La version de Mottl habituellement jouée demande un effectif considérable, bien au-delà de ce que Chabrier avait imaginé. Notre projet était donc d'utiliser strictement la nomenclature modeste prévue par le compositeur dans ses esquisses pour réaliser cette nouvelle orchestration. À la lecture du manuscrit, il s'est avéré que bien que fragmentaires, les pages d'orchestre laissées par Chabrier étaient toutes remarquables de précision et témoignaient du sens aigu de l'orchestre que l'on reconnaît habituellement à ce compositeur. J'ai pu, de ce fait, m'orienter vers l'écriture d'une version orchestrale réutilisant autant que possible les modèles présents dans les esquisses en complétant les manques manifestes. J'ai finalement orchestré les deux derniers tiers de la pièce dans un esprit de fidélité "à la manière de Chabrier" ».

Maurice Ravel (1875-1937), *Tzigane*, rhapsodie de concert pour violon et orchestre (1924)

Premier enregistrement de la « Ravel Édition »

« Proposer une édition révisée des deux versions de *Tzigane* [...] pouvait relever d'une complète gageure, car si l'on consulte le manuscrit orchestral rédigé en juillet 1924, en dépôt à la Morgan Library de New York, la grande cadence introductive [...] qui occupe pratiquement la moitié de l'œuvre est présentée par une unique mesure qui précède l'entrée de l'orchestre. De plus, si l'on compare la partie soliste de ce document autographe de Ravel avec la première édition [pour] violon et piano Durand d'août 1924, on constate que le compositeur, en reportant cette partie au sein de l'orchestre, deux mois après sa première avec piano, a commis plusieurs erreurs de copie ou a modifié plusieurs détails de jeu sur des harmoniques (sons flûtés que l'on obtient en effleurant la corde) ou phrasés.

À la suite des premières exécutions à Londres et Paris dans la version avec piano de Jelly d'Arányi et Samuel Dushkin, S. Zank avait avancé qu'un manuscrit inaccessible, d'une quinzaine de pages, se trouverait dans la collection privée A. Taverne, mais c'est par la récente communication d'un autre manuscrit [pour] violon et piano complet [...], conservé avec soin dans les Archives du Palais de Monaco, que nous avons pu sérieusement envisager de présenter cette nouvelle édition.

Ce document, signé de l'auteur et sur lequel figurent la date d'avril-mai 1924 et la mention « Paris, Londres », introduit une cadence complète dont l'étude attentive révèle de substantielles modifications d'écriture, surtout sur les phrases initiales dont les carrures rythmiques, à la lecture de cette partition, ressemblent encore plus à celles de la *Rhapsodie hongroise* n° 2 de Franz Liszt. Même si nous n'avons pas relevé d'intervention scripturale directe de la dédicataire sur ces pages, nous savons qu'elle conseilla Ravel dans l'écriture violonistique de cette *czárdas* à l'esprit d'air bohémien qui remémore les pièces de genre virtuoses qui provoquaient l'admiration des salons de musique à la fin du XIXe siècle. »

15

© François Dru – Ravel Édition

Georges Bizet (1838-1875), Symphonie en ut majeur (1855)

Composée par Bizet alors qu'il n'a que 17 ans et vient tout juste d'obtenir au Conservatoire de Paris un premier prix de contrepoint et fugue, la Symphonie en ut est notée sur le manuscrit autographe comme achevée en novembre 1855, mais elle ne sera ni jouée ni publiée de son vivant. Influencée par la première symphonie en ré majeur de Gounod, la partition de Bizet est retrouvée en 1933 dans un legs de Reynaldo Hahn au Conservatoire de Paris. Elle est finalement créée le 26 février 1935 en Suisse et publiée à Vienne par Universal Edition, la même année, près d'un siècle après la naissance du compositeur.

Cet enregistrement représente le temps d'une vie humaine qu'aurait pu être celle de Bizet s'il n'était mort de façon si prématurée. Il capture la diversité incroyable de la musique française qui, en 70 ans, passe des derniers feux du classicisme à la polytonalité et aux influences cosmopolites des années folles. Cette fascination grandissante pour les cultures encore peu connues nous porte de Rio de Janeiro à l'Europe centrale en un tableau contrasté et merveilleusement vivant.

Benjamin Levy et Alexandra Soumm

L'Orchestre de chambre Pelléas est fondé en 2004. En avance sur son temps, ce *rêve d'orchestre* regroupe autour de Benjamin Levy des amis talentueux au souhait commun de fonctionner de façon transversale dans un monde ancré dans la hiérarchie pyramidale. Cette confiance et cette amitié laissent une empreinte profonde dans le son et la dynamique unique que donne à entendre ce fraternel ensemble.

Trépidants, ouverts et versatiles, les musiciens de l'orchestre de chambre Pelléas ont fait le choix de s'inventer un jardin musical bien à eux. Refusant de se définir par un répertoire, c'est ailleurs que se trouve leur spécificité : leur travail commun, rendant à chaque musicien sa place d'interprète, gommant les rapports hiérarchiques, non seulement imprègne le son, mais donne à voir et à entendre un investissement incomparable. Leur jeu, historiquement informé mais sur instruments modernes, termine de signer leur originalité ; s'imposant la plus grande exigence, les musiciens sont tournés vers la découverte et redonnent vie à des œuvres souvent oubliées du répertoire français des XIXe et XXe siècles.

17

Pour ses membres, son chef, son équipe et ses nombreux partenaires musicaux rencontrés au fil de ses vingt ans d'existence, Pelléas se vit plus que jamais comme une utopie orchestrale où la qualité des rapports humains, le goût de la fête et du partage dans l'instant du concert, le lien sensible à l'autre restent les plus précieux et fragiles des objectifs à atteindre.

L'orchestre s'est produit dans les plus grandes salles françaises et européennes : Concertgebouw d'Amsterdam, Philharmonie d'Essen, Théâtre du Châtelet, Opéra-Comique, Seine musicale, Cité de la musique – Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre de l'Athénée, MC2-Grenoble... ainsi qu'aux Festivals Enesco, de Besançon, d'Auvers-sur-Oise, de Radio-France à Montpellier, Grachtenfestival/Amsterdam, Feldkirch, Folle Journée de Nantes...

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

© Maria Mosconi