

L'HEURE BLEUE QUATUOR ZAHIR

CLAUDE DEBUSSY Trois Chansons de Charles d'Orléans L.99

1. Dieu ! qu'il la fait bon regarder !	2'04
2. Quant j'ai ouy le tabourin	1'38
3. Yver, vous n'estes qu'un vilain	1'50
4. MAURICE RAVEL Pavane pour une infante défunte M.19	5'12

CLAUDE DEBUSSY · FABIEN WAKSMAN Une Petite Suite

5. I. En bateau L.71a/1	3'59
6. II. Cortège L.71a/2	3'19
7. III. Les Lunes galantes*	3'55
8. IV. Menuet L.71a/3	3'10
9. V. Ballet L.71a/4	3'12
10. MAURICE RAVEL À la manière de... Borodine M.63/1	1'51

GRACIANE FINZI (Une autre) Petite Suite*

11. I. Stabilité mouvante	1'58
12. II. Et passe le temps...	3'01
13. III. Hiver	1'55
14. IV. Chiacchierata	3'16

15. **CLAUDE DEBUSSY** *Rêverie* L.76 4'22

NADIA BOULANGER *Trois Pièces*

16. I. Modéré 3'04

17. II. Sans vitesse et à l'aise 1'32

18. III. Vite et nerveusement rythmé 3'03

19. **CLAUDE DEBUSSY** *Clair de lune* L.82a 4'16

MAURICE RAVEL *Trois Chansons* M.69

20. I. Nicolette 1'42

21. II. Trois beaux oiseaux du paradis 2'37

22. III. Ronde 1'34

23. **FRANCIS POULENC** *Les Chemins de l'amour* FP.106-la 3'21

* WORLD PREMIERE RECORDINGS

QUATUOR ZAHIR

Guillaume Berceau soprano sax

Étienne Boussard alto sax

Florent Louman tenor sax

Joakim Ciesla baritone sax

... Like prolonged echoes mingling in the distance
... Perfumes, sounds, and colors correspond¹.

Charles Baudelaire

At blue hour, this short-lived moment at the juncture between day and night: such could be the dream setting for this new opus. An invitation to a dreamlike journey alongside Claude Debussy, Maurice Ravel, Nadia Boulanger and Francis Poulenc. Amid nightly recollections, scenes from childhood, shimmering colours, we have brought together these major figures of the 20th century, who were so inspired by the ever-changing sight of nature.

This way, the sound palette of our saxophones sheds a new light on these melodies, all in shades and so delicate harmonies. Through the transcriptions that we and three friends of ours have ensured, this music is alternately orchestrated, transfigured or somehow sounds as if it were carved out by our instruments.

Just as dawn and dusk alternate, we have also invited Graciane Finzi and Fabien Waksman to take a look at Claude Debussy's music. Like a counterpoint, the *Petite Suite* by the former and *Les Lunes galantes* by the latter shed new light on our programme, thereby enriching the repertoire of our ensemble, driven by a desire for exploration specific to music creation.

Quatuor Zahir

1 Translation Wm. Aggeler.

... Comme de longs échos qui de loin se confondent ...
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Charles Baudelaire

L'heure bleue, cet instant éphémère à la croisée du jour et de la nuit : tel pourrait être le décor rêvé de ce nouvel opus. Une invitation à un voyage onirique aux côtés de Claude Debussy, Maurice Ravel, Nadia Boulanger et Francis Poulenc. Entre évocations nocturnes, scènes d'enfance et couleurs chatoyantes, nous avons réuni ici ces figures majeures du XXe siècle, que les émotions éprouvées devant le spectacle changeant de la nature ont tant inspirées.

La palette sonore de nos saxophones offre ainsi une nouvelle mise en lumière de ces mélodies toutes en nuances et aux harmonies si délicates. À travers les transcriptions élaborées par nos soins et trois de nos amis, cette musique se voit tour à tour orchestrée, transfigurée et comme sculptée par nos instruments.

Comme l'aube répond au crépuscule, nous avons également convié Graciane Finzi et Fabien Waksman à poser leurs regards sur la musique de Claude Debussy. La *Petite Suite* de la première et *Les Lunes galantes* du second proposent, tels un contrepoint, un éclairage contemporain sur notre programme, enrichissant ainsi le répertoire de notre formation dans une volonté d'exploration propre à la création.

Le Quatuor Zahir

Blue Hour

A testimony on a recording at Fondation Singer-Polignac by Philippe Hansebout

Claude Lévi-Strauss, in his book *Tristes Tropiques* (*Sad Tropics*), emphasizes the difference between the scientific approach, which considers dawn and dusk to be equivalent phenomena, and human perception, which places greater importance on the latter, recognising it as a complete scene marking the end of day. The 'blue hour' is quite another thing, whether it precedes daybreak or follows twilight, with its own hypnotic, wispy feature, like the both dark and light-blue stage set meant to picture the summer nights.

Indeed I highly commended my friends of the Quatuor Zahir when, a few weeks after the recording I was able to attend, they announced they had found the title of their new opus: *L'Heure bleue* (*The Blue Hour*). A puzzling phrase, referring to the starry softness of night, echoing the chosen repertoire as well as the shimmering colours, the muffled, glistening timbre of the saxophones.

Choosing French early 20th century music was a must in such a history-laden place, Princess Winnaretta Singer-Polignac's own mansion, today

housing the Foundation she left as a legacy for arts, letters and sciences. A patron of the arts and a musician, the princess would, in her heyday, commission works from her composer friends and have them given in their first private performances. Fauré and later Ricardo Viñes were the regular pianists of the place and the latter was the first performer of several works by Ravel and Debussy. Though the two giants of the early 20th century were not, strictly speaking, close to the princess, a number of their works were regularly performed in her salons. She sometimes visited Ravel, who dedicated his famous *Pavane pour une infante défunte* to her without prior consultation, under conditions that did not correspond to the codes of that time.

The relationships between Winnaretta Singer-Polignac and Nadia Boulanger were totally different, knowing that a very close friendship united the two ladies for several decades. The woman-composer first conducted ensembles in the mansion salons, taught the patron herself and held the position of music director. We must not forget Francis Poulenc, a protégé of the princess who commissioned two concertos from him; this

almost completes the picture and showcases the central range of compositions from which our companions just had to tap.

I am not saying *almost* by accident, for the Quatuor Zahir was also willing to commission from two contemporary composers, thus keeping alive the approach initiated by the princess a century before. This is particularly true of the piece composed by Graciane Finzi, whose intimate acquaintance with French music and the saxophones enabled her to experiment marvelously with the textures in a full-colour tribute. As for *Les Lunes galantes* by Fabien Waksman it aims to offer, directly from the 21st century, a codicil to Debussy's *Petite Suite* by attaching a fifth movement the composer himself would have dreamt of, but had never in fact done so.

There is one thing left you need to handle: let these slow pieces get you under their spell, with this nightly dream, this motionless journey and the darker side of the *blue hour* when only the finesse of the timbres and the delicacy of the colours matter. A new balance sets in between the precision in the execution and the analytical approach to the scores. And there is this wispy touch by which outlines and figures get vague, in the regained darkness of a summer night.

Through its musical artist residency program created in 2006, the Singer-Polignac Foundation is expanding its activity in support of chamber music. It hosts performers' rehearsals, assists the artists in their productions and schedules them in each of its seasons, thus pursuing the musical patronage that Winnaretta Singer, princesse de Polignac, conducted at the beginning of the 20th century.

L'Heure bleue

Témoignage d'un enregistrement à la Fondation Singer-Polignac par Philippe Hansebout

Claude Lévi-Strauss, dans son ouvrage *Tristes Tropiques*, souligne la différence entre l'approche scientifique, qui considère l'aube et le crépuscule comme des phénomènes équivalents, et la perception humaine, qui accorde plus d'importance à ce dernier, y discernant une scène complète marquant la fin d'une journée. Toute autre est « l'heure bleue », qu'elle précède l'aurore ou qu'elle succède au crépuscule, avec son caractère hypnotique et vaporeux, comme ce décor fixe d'un bleu à la fois sombre et lumineux utilisé au théâtre pour figurer les nuits d'été.

J'ai chaudement félicité mes amis du Quatuor Zahir lorsque, quelques semaines après l'enregistrement auquel je pus assister, ils m'annoncèrent avoir trouvé le titre de leur nouvel opus : *L'Heure bleue*. Une expression énigmatique, renvoyant à la douceur étoilée de la nuit, qui fait écho tant au répertoire choisi qu'aux couleurs moirées, au timbre feutré et chatoyant des saxophones.

Le choix de la musique française du début du XXe siècle s'imposait en ces lieux chargés d'histoire, l'ancien hôtel particulier

de la princesse Winnaretta Singer-Polignac, aujourd'hui le siège de la Fondation qu'elle aura laissé en héritage à destination des arts, des lettres et des sciences. Mécène et musicienne, la princesse passait, du temps de sa splendeur, commande à ses amis compositeurs et en faisait donner les premières auditions privées. Fauré puis Ricardo Viñes furent les pianistes attirés des lieux et le second fut le créateur de plusieurs œuvres de Ravel et Debussy. Si les deux géants du début du XXe siècle n'étaient pas, à proprement parler, des intimes de la princesse, nombre de leurs œuvres furent régulièrement jouées chez elle. Cette dernière se rendait parfois chez Ravel qui lui dédia sa fameuse *Pavane pour une infante défunte* dans des conditions qui ne correspondaient pas aux codes de l'époque, lui dédiant l'œuvre sans consultation préalable.

Les relations entre Winnaretta Singer-Polignac et Nadia Boulanger étaient toutes autres, et une très forte amitié unit les deux femmes pendant plusieurs décennies. La compositrice dirigea ses premiers ensembles dans les salons de l'hôtel, enseigna à la mécène

elle-même et occupa les fonctions de directrice musicale. N'oublions pas Francis Poulenc, protégé de la princesse qui lui commanda deux concertos ; le tableau est presque complet et forme le noyau des compositions dans lequel nos quatre compères n'ont eu qu'à puiser.

Je dis bien *presque*, car le Quatuor Zahir a souhaité passer commande à deux compositeurs contemporains, maintenant ainsi vivante la démarche initiée par la princesse un siècle plus tôt. Ceci est particulièrement vrai pour la pièce composée par Graciane Finzi, dont l'intime connaissance de la musique française et des saxophones lui a permis de jouer à merveille avec les textures pour un hommage tout en couleurs. *Les Lunes galantes* de Fabien Waksman a quant à elle pour ambition d'offrir, en plein XXIe siècle, un codicille à la *Petite Suite* de Debussy en y adjoignant un cinquième mouvement qu'aurait rêvé le maître lui-même, sans passer à l'acte.

Il ne vous reste plus qu'à vous laisser prendre, comme moi, par ces pièces lentes et ce rêve nocturne, ce voyage immobile et cette part d'ombre de *l'heure bleue* où seules comptent la finesse des timbres et la délicatesse des couleurs. Un équilibre s'installe entre la précision de l'exécution et l'approche analytique des

partitions. Ce côté vapoureux où les contours et les silhouettes se font imprécises, dans l'obscurité retrouvée d'une nuit d'été.

À travers sa résidence musicale, créée en 2006, la Fondation Singer-Polignac amplifie son activité de soutien à la musique de chambre. Elle accueille les répétitions des artistes, les aide dans leurs productions et les programme dans sa saison, poursuivant ainsi le mécénat musical que Winnaretta Singer, princesse de Polignac, menait au début du XXe siècle.

Between transcription and creation

About L'Heure bleue and its programme by Yves Balmer

The saxophone quartet is a form that was born soon after the instrument was invented in the 1840s: following the example of the string quartet, the Belgian violinist, a friend of Adolphe Sax's too, Jean-Baptiste Singelée, published a 'First Quartet' in 1858. Yet it was not until professional ensembles were formed around renowned performers – namely the quartet founded by Marcel Mule in France in 1928 or that of Gustav Bumcke in Germany in 1931 – that a dedicated repertoire gained momentum, with such famous landmarks as the quartets composed by Glazounov (1932), Pierné (1934) or Bozza (1939). The repertoire enjoyed a significant growth even later: since the last third of the 20th century, the saxophone quartet has become a fertile exploration ground for a lot of male and female composers. Owing to this recent history, transcriptions of works written for other instruments, along with newly commissioned works, are plentiful in the repertoire of saxophone quartets. Specifically, the present record combines these two aspects around a programme devoted to the French

music composed at the turn of the 20th century, with which a dialogue is established by two new pieces that we owe to Graciane Finzi and Fabien Waksman.

Claude Debussy (1862-1918) just like Maurice Ravel (1875-1937), unequalled orchestrators in quest of instrumental novelties, took an interest in the saxophone: Debussy wrote a *Rapsodie* for saxophone solo (with orchestra or piano) premiered in 1919, whereas Ravel used the soprano and tenor saxophones in his *Boléro* (1928). Therefore the timbre of the instrument is no stranger to their style and can even be said to ideally suit the transcription of their works.

At both ends of the programme, two mixed choirs *a cappella* are here to remind how Debussy and Ravel drew inspiration from the music of the past: indeed, the *Trois Chansons de Charles d'Orléans* (1898 and 1908) by Debussy, like the *Trois Chansons* (1915) by Ravel refer to the French song as a musical genre of the Renaissance. In each of these miniatures, each in an original musical universe, a whole set of

composition techniques and ancient modal turns show through; so does a lightness of tone, essentially popular, childlike even, like in “Nicolette.” Seriousness is not left out: composed by Ravel during World War 1, “Trois beaux oiseaux du paradis” is a lament on the soldiers’ tragical experience. In the absence of text however, the saxophones, like four real singers, emphasize the vocal quality and the breath of each line, while the relationship of these compositions to meaning as such is so powerful that they manage to get the emotion across without the help of the word. Full of grace and dignity, the lines that open the polyphony in the first of the *Chansons de Charles d’Orléans* illustrate the Courtly Love he has for the ‘fair and gracious lady’; the alert and lively rhythms of the second piece sound like a drum; as for the third song, it opposes the unfriendly characterization of the rogue winter to the summer’s ‘pleasant and kind’ virtues.

The same vocal evidence of the saxophone quartet is found in *Les Chemins de l’amour* (1940), whose melody by Poulenc (1899-1963) suits the lyrics by Jean Anouilh and is based on a nostalgic waltz rhythm.

The programme then gives pride of place to transcriptions of music for the piano, evoking at leisure a dreamlike, childlike universe. Debussy’s

early interest in French baroque music infuses the *Petite Suite* (1888-89), as it does the *Suite Bergamasque* (1890), which includes the celebrated “Clair de lune.” Debussy organizes into a ‘suite’ the small forms that enable him to escape not only the sonata form but also the development and passionate expression of feelings embodied by Wagner’s work, the ultimate model for most of his contemporaries. So the title of each movement refers to ancient dances, or are simple evocations (“En bateau”, “Clair de lune”), pointing to the ‘characteristic pieces’ of romantic music. Debussy’s own poetics is marked by the presence of the moon in several works, following the path taken by Verlaine in his own “Clair de lune.” This excerpt from the *Suite bergamasque* is no doubt one of the most famous of Debussy’s works; in a mystery-laden, almost suspended atmosphere, flowing arabesques sparkle, evocative of daydream, of the protective, peaceful night, conducive to introspection. “Rêverie” (1890) completes the picture of Debussy’s early style: a very free melody, as it were weightless, a delicate accompaniment marked with sorrow. The daydream theme was a common thread in Debussy’s first masterpieces that were to follow, the *Prélude à l’après-midi d’un faune*, to start with.

The *Pavane pour une infante défunte* (1889), written while Ravel was a student in Fauré's composition class refers to the universe of ancient dances (the pavane is a 16th century, slow and grave kind of court dance) as well as that of Spain, a major inspiration source in his work (think of the *Boléro* or *L'Heure Espagnole*, for instance). About this piece, Ravel said, "It is not the funeral lament of an infanta who has just died, but indeed the evocation of a pavane a princess could have danced at the court of Spain in days of old." Softness and melancholy infuse the piece, both tender and sensuous, shaped by two themes. Ravel's orchestration in 1910 – like the one Debussy asked Henri Büsser in 1907 for his *Petite Suite* – is evidence of the plasticity of these works and the composers' silent approval on their transcription.

Again a miniature, *À la manière de... Borodine* (1913) by Ravel, is representative of Ravel's interest (an admiration he shared with Debussy) in the Russian Five's music: Ravel was acquainted with Borodin's music as well as Mussorgsky's, whose *Tableaux d'une exposition* he brilliantly adapted for orchestra.

To complete the programme, *Trois Pièces* (1915) by Nadia Boulanger (1887-1979) – originally composed for the organ – were transcribed by the composer herself for cello

and piano. The vocal expressivity of the cello finds a perfect equivalent in the warm sounds of the saxophones, which results in rendering the intimate atmosphere of these little pieces: the melody of the first is suffused with the softness of faint syncopations; the second, a little more tormented, has a canon-structure; the third, openly breaking up with the inner world of the first two, revives the Spanish colours in a joyful tempo.

Entre transcription et création

Autour du programme de L'Heure bleue par Yves Balmer

Le quatuor de saxophones naît rapidement après l'invention de cet instrument dans les années 1840 : sur le modèle du quatuor à cordes, le violoniste belge et ami d'Adolphe Sax Jean-Baptiste Singelée publie en effet un « 1er Quatuor » en 1858. Il faut cependant attendre la formation d'ensembles professionnels autour d'interprètes de renom – le quatuor fondé par Marcel Mule en France en 1928 ou celui de Gustav Bumcke en Allemagne en 1931 – pour que se développe un répertoire dédié, dont les premiers jalons seront les quatuors de Glazounov (1932), Pierné (1934) ou Bozza (1939). L'essor massif du répertoire est plus tardif encore : depuis le dernier tiers du vingtième siècle, le quatuor de saxophones est devenu un terrain d'exploration fertile pour nombre de compositeurs et compositrices. En raison de cette histoire récente, la transcription d'œuvres écrites pour d'autres instruments et la commande d'œuvres nouvelles abondent, dès l'origine, dans le répertoire des quatuors de saxophones. Le présent disque articule précisément ces deux aspects, autour d'un programme consacré à la musique française

composée au tournant du vingtième siècle avec laquelle dialoguent deux œuvres nouvelles, de Graciane Finzi et Fabien Waksman.

Claude Debussy (1862-1918) comme Maurice Ravel (1875-1937), orchestrateurs hors pairs à l'affût des nouveautés instrumentales, se sont intéressés au saxophone : Debussy a composé une *Rhapsodie* pour saxophone solo (avec orchestre ou piano) créée en 1919, tandis que Ravel emploie les saxophones soprano et ténor dans son *Boléro* (1928). Le timbre de cet instrument n'est donc pas étranger à leur style et convient même particulièrement bien à la transcription de leurs œuvres.

Encadrant le programme de ce disque, deux chœurs mixtes *a cappella*, c'est-à-dire sans accompagnement, rappellent combien Debussy et Ravel ont puisé leur inspiration dans la musique du passé : les *Trois Chansons de Charles d'Orléans* (1898 et 1908) de Debussy, comme les *Trois Chansons* (1915) de Ravel renvoient en effet au genre de la chanson française de la Renaissance. Dans chacune de

ces miniatures d'univers musicaux très variés transparaissent un ensemble de techniques de compositions et de tournures modales anciennes, de même qu'une légèreté d'essence populaire voire enfantine comme dans « Nicolette ». La gravité n'est pas en reste : composition de Ravel pendant la Première Guerre mondiale, « Trois beaux oiseaux du paradis » forme une déploration sur la tragique expérience des soldats. Si le texte n'est pas présent, les saxophones, comme quatre chanteurs, mettent en relief la vocalité et le souffle de chacune des lignes, et la puissance de la relation au sens de ces compositions leur permet de transmettre l'émotion sans le secours du verbe. Les nobles lignes qui ouvrent la polyphonie de la première des *Chansons de Charles d'Orléans* illustrent l'amour courtois porté à la « gracieuse et belle » ; les rythmes vifs et alertes de la seconde pièce sont une manière de tambourin ; la troisième oppose la caractérisation agressive du vilain hiver aux vertus bienfaitantes de l'été.

Cette évidence vocale du quatuor de saxophones se retrouve dans *Les Chemins de l'amour* (1940), mélodie de Poulenc (1899-1963) sur des paroles de Jean Anouilh sur un rythme de valse nostalgique.

Le programme fait ensuite la part belle à des transcriptions de musique pour piano, évoquant volontiers l'univers du rêve et de l'enfance. L'intérêt du jeune Debussy pour la musique baroque française plane sur la *Petite Suite* (1888-89), comme sur la *Suite bergamasque* (1890) d'où est extrait le « Clair de lune ». Debussy y organise en « suite » les petites formes qui lui permettent d'échapper à la forme sonate et au développement autant qu'à l'expression passionnée des sentiments qu'incarne l'œuvre de Wagner, modèle absolu de la plupart de ses contemporains. Les titres des mouvements renvoient aux danses anciennes, ou sont des évocations simples (« En bateau », « Clair de lune ») qui font signe vers les « pièces caractéristiques » de la musique romantique. La poétique debussyste est marquée par la présence de la lune dans plusieurs œuvres, suivant la voie tracée par Verlaine dans son propre « Clair de lune ». Cet extrait de la *Suite bergamasque* est certainement l'une des pièces les plus célèbres de Debussy : dans une atmosphère de mystère, presque suspendue, scintillent de fluides arabesques évocatrices de la rêverie, de la nuit protectrice et paisible propice à l'introspection. La « Rêverie » (1890) complète ce tableau de la première manière de Debussy : une mélodie très libre, comme en apesanteur

sur un accompagnement délicat, aux accents de regret. Le thème de la rêverie irriguera les premiers chefs-d'œuvre debussystes à venir, notamment le *Prélude à l'après-midi d'un faune*.

La *Pavane pour une infante défunte* (1889), écrite pendant que Ravel était étudiant dans la classe de composition de Fauré, renvoie tout autant à l'univers des danses anciennes (la pavane est une danse de cour, lente et grave, du XVIe siècle) qu'à celui de l'Espagne, source d'inspiration majeure de son œuvre (pensons par exemple au *Boléro* ou à l'*Heure Espagnole*). Ravel confia au sujet de cette pièce : « Ce n'est pas la déploration funèbre d'une infante qui vient de mourir mais bien l'évocation d'une pavane qu'aurait pu danser telle princesse, jadis, à la cour d'Espagne. » Deux thèmes donnent forme à cette pièce teintée d'une douce mélancolie, à la fois tendre et sensuelle. L'orchestration de Ravel, en 1910 – comme celle demandée par Debussy à Henri Büsser en 1907 pour sa *Petite Suite* – illustre la plasticité de ces œuvres, et l'approbation tacite des compositeurs à leur transcription.

Miniature à nouveau, *À la manière de... Borodine* (1913) de Ravel, est représentative de l'intérêt porté par Ravel (admiration partagée avec Debussy) à la musique des Cinq Russes : Ravel était familier de la musique de Borodine,

de même que celle de Moussorgsky, notamment, dont il orchestra brillamment les *Tableaux d'une exposition*.

Le programme est complété par *Trois Pièces* (1915) de Nadia Boulanger (1887-1979). Originellement composées pour orgue, la compositrice les transcrivit pour violoncelle et piano. L'expressivité vocale du violoncelle trouve un équivalent parfait dans la chaleur du son des saxophones pour rendre l'atmosphère intime de ces petites pièces : la mélodie de la première se nimbe dans la douceur de légères syncopes ; la seconde, légèrement plus tourmentée, est construite sur un canon ; la troisième, rompant franchement avec l'univers intérieur des deux premières, ravive les couleurs espagnoles dans un tempo allègre.

***Petite Suite* for saxophone quartet in four movements**

Graciane Finzi

It was a great pleasure to respond to the commission and write for this wonderful quartet, such wonderful artists and musicians, so able to feel all the composer's demands, both musical and technical.

I. Stabilité mouvante

The four instruments are almost continually static and evolve with very little sound effects, swings, glissandi, trills, semitone melismas, and slowly move on the G, G-sharp, A, B-flat notes. Starting from the twelfth bar, the tenor and the baritone sax will play down a few degrees while remaining in this quiet moving stability.

II. Et passe le temps...

The baritone sax is beating out the passing of time on a single note repeated during the whole piece with a couple of exceptions. This stands for time, which goes by inexorably. The other three instruments represent the sad or joyful events of life as it unfurls.

III. Hiver

A long, melancholy phrase by the soprano sax, supported by tender *molto legato* harmonies, depicts the quietness of a silent, desert winter.

IV. Chiacchierata

It's a small chat among friends. It's about little events, they interrupt one another, they raise their voices, change topics, the conversation gets livelier towards the end, which is an ultimate unison on the C note, that ends the discussion.

***Petite Suite* pour quatuor de saxophones en 4 mouvements**

Graciane Finzi

Ce fut un grand bonheur de répondre à la commande et d'écrire pour ce merveilleux quatuor, tellement artistes, musiciens, sachant ressentir toutes les exigences tant musicales que techniques du compositeur.

I. Stabilité mouvante

Les quatre instruments sont pratiquement statiques et évoluent avec de tout petits effets, oscillations, glissandi, trilles ou mélismes au demi-ton, et bougent lentement sur les notes *sol*, *sol#*, *la*, *si \flat* . À partir de la mesure 12, le ténor et le baryton descendront de quelques degrés tout en restant dans cette calme stabilité mouvante.

II. Et passe le temps...

Le baryton scande le temps sur une note répétée tout au long de cette pièce à une ou deux exceptions près. C'est le temps qui passe inexorablement. Les trois autres instruments figurent les événements tristes ou gais du déroulement de la vie.

III. Hiver

Une grande phrase mélancolique au soprano soutenue par de tendres harmonies molto legato figurent le calme d'un hiver silencieux et désert.

IV. Chiacchierata

C'est une petite conversation entre amis. On se raconte des petits événements, on se coupe la parole, on hausse le ton, on change de sujet et on s'anime beaucoup vers la fin en un unisson final sur la note *do*, qui va clore la discussion.

Les Lunes galantes

Fabien Waksman

Composed between 1886 and 1889, Debussy's *Petite Suite* is a set of four short, charming pieces for piano four hands. Following in-depth research on this work, the Quatuor Zahir discovered that Debussy had, right from the beginning, planned not four but five pieces to give substance to his project!

This is how the idea of offering me to compose the missing piece occurred to their minds, which meant simultaneously paying homage to Debussy and taking a contemporary look at the four initial pieces with which the new one forms an amazing mirror.

In the footsteps of Debussy, I drew my inspiration from Paul Verlaine's poetical world when composing this work I entitled *Les Lunes galantes* ("Moonlight Courtship Parties"). Of course this title refers to the poet's collection *Les Fêtes galantes* and to his marvelous poem *Clair de lune*.

In this piece I have imagined Verlainian couples reminding us of the *commedia dell'arte* characters. It is night. Hidden behind their masks, these characters declare their love without their

real emotion showing. Is it a mere seduction game, or are their loves sincere? Shining above these masked puppets, it seems the moon alone knows the truth. After a slow introduction, in a suspended atmosphere of mystery, the characters gradually come to life. In a language evocative of Debussy's, two themes appear and enter in an ongoing dialogue throughout the piece, like two lovers whose melodies alternately get superimposed in perfect harmony, or fail to agree.

Built like a series of variously characterised sequences, *Les Lunes galantes* makes the two recurring themes appear in different lights, like theatrical short scenes giving life to these couples, simultaneously identical and unlike. The piece ends up in a climax, as if the masks came off at last and love was triumphant under the benevolent gaze of a smiling moon.

Les Lunes galantes

Fabien Waksman

Composée entre 1886 et 1889, la *Petite Suite* de Debussy est un ensemble de quatre courtes et charmantes pièces pour piano à quatre mains. Après des recherches approfondies sur cette œuvre, le Quatuor Zahir a découvert que Debussy avait prévu non pas quatre mais cinq pièces pour donner corps à cette suite !

Il leur est ainsi venu l'idée de me proposer de composer la pièce manquante, qui constitue à la fois un hommage à Debussy et un regard contemporain sur les quatre pièces originales avec lesquelles elle forme un étonnant miroir.

À l'image de Debussy, c'est dans l'univers poétique de Paul Verlaine que j'ai puisé mon inspiration pour la composition de cette œuvre que j'ai intitulé *Les Lunes galantes*. Le titre renvoie au recueil *Les Fêtes galantes* du poète, ainsi qu'à son merveilleux poème *Clair de lune*.

Dans cette pièce, j'ai imaginé des couples verlainiens rappelant les personnages de la *commedia dell'arte*. Il fait nuit. Cachés derrière leurs masques, ces personnages fantoches se déclarent leur amour sans que leur émotion réelle ne transparaisse. Est-ce là simple jeu de

séduction, ou ces amours sont-ils sincères ? Luisant au-dessus de ces pantins masqués, la lune, seule, semble connaître la vérité. Après une lente introduction suspensive emplie de mystère, les protagonistes s'animent peu à peu. Dans un langage rappelant volontiers celui de Debussy, deux thèmes vont apparaître et dialoguer tout au long de la pièce, tels deux amoureux dont les mélodies tantôt se superposeraient harmonieusement, tantôt ne parviendraient pas à s'accorder.

Construite comme une succession de séquences de caractères différents, *Les Lunes galantes* fait entendre ces deux motifs récurrents sous divers éclairages, comme autant de mini-scènes de théâtre donnant vie à ces couples si identiques et si dissemblables à la fois. La pièce s'achève en apothéose, comme si les masques étaient enfin ôtés et que l'amour triomphait sous le regard bienveillant d'une lune souriante.

ZAHIR
Quatuor

FONDATION
Singer-Polignac

 la culture avec
la copie privée

Enregistré par Little Tribeca en 2023 à l'Atelier du pavillon, Fondation Singer-Polignac, Paris, France

Le Quatuor Zahir est en résidence à la Fondation depuis 2019

Direction artistique, prise de son, montage, mixage et mastering : Hugo Scremin

Enregistré en 24 bits/96kHz

Le Quatuor Zahir joue les saxophones Henri Selmer Paris

English translation by Michel-Guy Gouverneur

Photos studio et couverture : Bernard Martinez

Photos enregistrement : Julie Gailland

[LC] 83780

AP346 Little Tribeca © 2024 Quatuor Zahir © 2024 Aparté, a label of Little Tribeca

1 rue Paul Bert, 93500 Pantin

apartemusic.com

Nous adressons un grand merci à :

Yves Balmer, Marie et Jean Berceau, Xavier Carrère, Vincent David, Graciane Finzi, Julie Gaillard, Marc Gianelli, Philippe Hansebout, Alexandros Markeas, Bernard Martinez, Jean-Christophe Masson, Michel Moraguès, Clément Rochefort, Hugo Scremin, Fabien Waksman, l'ADAMI : Céline Leporrier, les Éditions Henry Lemoine : Valérie Alric, la Fondation Singer-Polignac : Charlotte La Pietra, Olivier Le Gal et l'ensemble des équipes, Henri Selmer Paris : Martin Deutsch et Florent Milhaud, Little Tribeca : Jean-Hugues Allard, Florian Bonifay, Lucille Fonteny et Justine Harrison. Nos familles, nos amis et celles et ceux qui nous soutiennent depuis toujours...

Claude Debussy, *Trois Chansons de Charles d'Orléans*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Florent Louman © Éditions Lemoine, Collection Quatuor Zahir

Maurice Ravel, *Pavane pour une infante défunte*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Guillaume Berceau © Éditions Lemoine, Collection Quatuor Zahir

Claude Debussy, *Petite Suite*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Alexandros Markeas © Éditions Billaudot

Fabien Waksman, *Les Lunes galantes* © Éditions Lemoine, Collection Quatuor Zahir

Maurice Ravel, *À la manière de... Borodine*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Guillaume Berceau © Éditions Lemoine, Collection Quatuor Zahir

Graciane Finzi, *Petite Suite* © Éditions Musicales Artchipel. Dédicace au Quatuor Zahir.

Claude Debussy, *Rêverie*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Vincent David © Éditions Billaudot

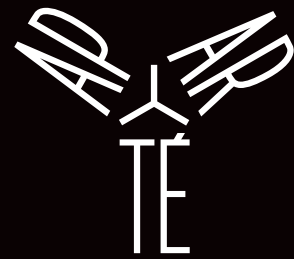
Nadia Boulanger, *Trois Pièces*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Guillaume Berceau © Éditions Lemoine, Collection Quatuor Zahir

Claude Debussy, *Clair de lune*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Guillaume Berceau © Éditions Lemoine, Collection Quatuor Zahir

Maurice Ravel, *Trois Chansons*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Guillaume Berceau © Éditions Lemoine, Collection Quatuor Zahir

Francis Poulenc, *Les Chemins de l'amour*, arrangement pour quatuor de saxophones
par Jean-Christophe Masson © Jean-Christophe Masson

apartemusic.com