

The ALBA logo is located in the top right corner of the image. It consists of the word "ALBA" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a red oval shape.A photograph of two people on a spiral staircase. A woman with short dark hair is sitting on the stairs, holding a large brass instrument, likely a tuba or euphonium. She is wearing a black long-sleeved top and black leggings. A man with a beard and glasses is standing next to her, wearing a black jacket, black pants, and a cap. The background is a bright yellow wall. The ground is paved with cobblestones.

FANFARES DE FEMMES

TANJA NISONEN, HORN   EMIL HOLMSTRÖM, PIANO

This album presents four French women composers whose compositions for horn deserve to be more widely known. **Elsa Barraine**, **Yvonne Desportes**, **Claude Arrieu** and **Hedwige Chrétien** were important musical figures in their time, but their careers and music have long been forgotten. The works on this album demonstrate these composers' versatility and the possibilities of the horn. The works are technically challenging and showcase the expressive and lyrical power, virtuosity, range and sound quality of the instrument.

The album's composers are connected by the Paris Conservatoire (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris) and composition professor Paul Dukas (1865–1935). Hedwige Chrétien and Paul Dukas studied together at Paris Conservatoire under Professor Ernst Guiraud in the 1880s. Elsa Barraine, Yvonne Desportes and Claude Arrieu subsequently studied in Paul Dukas' composition class at the Conservatoire between 1927–35.

The careers of these composers demonstrate the limited opportunities of women in France between the world wars. Despite their success as composers, they were not fully recognised as such, working in other areas of music throughout their careers due to composition being a male dominated field and thus not providing sufficient livelihood. However, their work as pedagogues should not be underestimated. Paris Conservatory was one of the most prestigious music schools in the world and teaching there was a notable achievement. Active participation in composition competitions was also typical for women composers of this time. Competitions offered anonymity through which to avoid gender prejudice and opportunities to secure public performances and appreciation for their works.

The period between the world wars was a significant turning point in France, also in the field of music. During this time, the social position of women gradually changed, enabling new opportunities in education, working life and art. Although women continued to face prejudice and barriers in their composition careers, they were able to succeed in producing significant works and gain recognition as composers. France between the world wars was a breeding ground for many gifted women composers and this period laid the foundations for a more equal position for women as composers in the decades to come.

ELSA BARRAINE (1910–1999) was only 19 years old when she won the Grand Prix de Rome composition competition in 1929, which was one of the most significant accolades a young composer could receive. She was declared a child prodigy and is cited by many sources as being one of the most significant composers of her time. Her music was often opinionated, and Barraine was actively involved in political and social activities, including belonging to the resistance during World War II. After the war, Barraine worked in music production for French radio.

Barraine composed two short pieces for horn, *Fanfare* and *Crépuscules*, in 1933–1936. In both works, Barraine presents the various technical possibilities of the horn. *Fanfare* makes use of the horn's bold sound and wide range. The piece follows the characteristics of a traditional fanfare in rhythm and gives the impression of a warlike atmosphere. *Crépuscules*, or "twilights", is a completely different work. It is noticeably more introspective and lyrical, where

Barraine brings out the soft and atmospheric colours of the horn. This work is programmatic in nature, depicting the transition between evening and night. Both works are dedicated to Paris Conservatoire horn professor Jean Devémy (1898–1969).

Barraine was exceptionally close friends with her composition teacher Paul Dukas, who died suddenly in 1935. During the following year, 1936, a piano piece was commissioned from nine composers in honour of Dukas, which are now known as the Tombeau de Paul Dukas collection. Elsa Barraine was the only woman composer commissioned. The last piece on the album is a small and delicate piano piece, *Hommage á Paul Dukas*, Barraine's tribute to her teacher, mentor and friend.

YVONNE DESPORTES (1907–1993) composed *Ballade Normande*, *Sicilienne et Allegro* and *Improvisation* for the Concours de Prix finals of the Paris Conservatoire, organised annually since the 19th century. *Ballade Normande* and *Improvisation* have been dedicated to Horn professor Jean Dévemy. Jean Dévemy taught at the Paris Conservatoire between 1937 and 1969, during which time he commissioned 31 new works for horn from 26 different composers for the Concours.

Desportes won numerous awards and honours during her career, the most notable of which being the 1932 Grand Prix de Rome. In 1931, Desportes received the Premier Grand Prix, the highest award given by the Institut de France, and in 1966, the title of Chevalier de l'Ordre National du Mérite, one of France's most significant honours.

After the Second World War, Desportes first worked as a professor of solfège at the Paris Conservatory and later as a professor of counterpoint and fugue. During the length of her career, Desportes composed more than 500 works. Although her works receive little attention today, she is not unknown. Her solfège study materials, *Leçons de solfège*, are still in use throughout the world.

HEDWIGE CHRÉTIEN (1859–1944) represents one of the rare women composers who succeeded in rising to a significant position in French musical life at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. During her career she produced more than 280 works representing several different genres. Although Chrétien's output as a composer has fallen into obscurity, her name is known, like Desportes, from the still in use solfège work *Manuscrit À Changements de Clefs*, Op. 58.

Chrétien was appointed professor of solfège at the Paris Conservatoire in 1890, but resigned two years later to concentrate on composition.

Chrétien actively participated in the composition competitions of her time in order for her work to gain exposure. Her competition success is shrouded in mystery, but the recognition awards Chrétien received suggest that her works were performed regularly and that she held a prominent position in French musical life. In 1886 she became the first woman to be awarded the Premier Prix de la Société des Compositeurs, and in 1905 she received the prestigious Prix Chartier, an award given to outstanding French chamber music composers. In 1940, the Fondation Galignani awarded Chrétien a prize for dedication to the art of music.

Chrétien composed her work *Esquisse romantique* for horn and piano in 1913. There are two other arrangements of the work, a trio version for horn, cello and piano, and a version for horn and orchestra. Chrétien dedicated the work to Jacques Pessard, son of the famous composer Émile Pessard and presumably a horn player. *Esquisse romantique* is a particularly demanding piece and contains plenty of interesting technical details, trills, stopped and muted sounds. The work is in three parts and has an operetta-like atmosphere.

CLAUDE ARRIEU (1903–1990) is the pseudonym of composer Louise-Marie Simon. She also participated in the Grand Prix de Rome competition and was awarded third place in 1928. Arrieu's compositional work was extensive and varied, ranging from chamber music to operas. She was known in particular as a film music composer. Arrieu worked in French public service broadcasting (Radiodiffusion Française) as a producer of musical programming.

Although the main focus of Arrieu's career was not pedagogy, during her career she composed dozens of small-scale works for different instruments for use as teaching materials, meeting the needs of music teachers who required high-quality, melodic material that developed their students' technique. These works played a significant role in Arrieu's career, giving her visibility both as a composer and educator. Arrieu's work *Le Cœur Volant*, heard on this album, is expressed by the words "Élémentaire" and "Style Classique" written in the score. The work is unfortunately short. The beginning is lyrical, followed by a pompous fanfare.

This recording is part of Tanja Nisonen's artistic doctoral research at the Sibelius Academy. The research began with the realisation that Nisonen had not performed compositions for horn written by women. The research challenges the prevailing notion that all "good" music has already been discovered and that the works of women composers have been forgotten for a reason.

The aim of the research is to demonstrate that composing for horn was significantly more common among women in the early 20th century than has previously been thought.

A musician can, through their own artistic choices, move the culture of Western art music forward towards a more equal future. The same works that were canonised in the patriarchal society of the 19th century are easily repeated in programming, which we musicians should challenge in order to expand and diversify the repertoire.

The goal of the research is also that, as a result, works composed by women will become part of the core horn repertoire.

Tämä levykokonaisuus esittelee neljä ranskalaista säveltäjänäistä, joiden käyrätorvimusiikki ansaitsee tulla laajempaan tietoisuuteen. **Elsa Barraine, Yvonne Desportes, Claude Arrieu ja Hedwige Chrétien** olivat omana aikanaan merkittäviä musiikkipersoonia, joiden ura ja musiikki ovat kuitenkin olleet pitkään unohtuessa. Levyn teokset osoittavat säveltäjiensä monipuolisuuden ja paneutumisen käyrätorven mahdollisuuksiin. Teokset ovat teknisesti haastavia, ja niissä on osattu hyödyntää käyrätorven monipuolisuutta, esimerkiksi ilmaisuvoimaa, laulavuutta, virtuoosisuutta, sointikvaliteettia ja laajaa äänialaa.

Levytyksen säveltäjiä yhdistää opinnot Pariisin konservatoriossa (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris) sekä sävellyksen professori Paul Dukas (1865–1935). Säveltäjät Elsa Barraine, Yvonne Desportes ja Claude Arrieu olivat Paul Dukas ’n sävellysluokalla 1927–35 välisenä aikana. Hedvig Chrétien ja Paul Dukas puolestaan opiskelivat samaan aikaan 1880-luvulla Pariisin konservatoriossa professori Ernst Guiraud ’in johdolla.

Levyn säveltäjänäisten urapolut kertovat niistä rajallisista mahdollisuuksista, joita naisilla oli maailmansotien välisessä Ranskassa. Kaikesta menestyksestä huolimatta he eivät profiloituneet säveltäjinä, vaan he tekivät uransa muilla musiikin sarjoilla, sillä julkinen sävellystyö oli miehinen alue, eikä se tarjonnut riittävää toimeentuloa. Kuitenkaan heidän pedagogin työtään ei ole syytä väheksyä, sillä Pariisin konservatorio oli yksi maailman arvostetuimmista musiikkioppilaitoksista, ja siellä opettaminen oli merkittävä saavutus kenelle tahansa. Aktiivinen osallistuminen sävellyskilpailuihin oli myös tyypillistä säveltäjänaisille. Kilpailut tarjosivat anonyymien väylän välttää sukupuolittuneita ennakkoluuloja ja myös tilaisuuden saada teoksille julkisia esityksiä ja arvostusta.

Maailmansotien välinen aika oli Ranskassa merkittävä murrosvaihe myös musiikin alalla. Tänä aikana naisten yhteiskunnallinen asema muuttui asteittain, ja he saivat uusia mahdollisuuksia niin koulutuksen, työelämän kuin taiteen saralla. Vaikka säveltäjänaiset kohtasivat edelleen ennakkoluuloja ja rajoitteita urallaan, he onnistuivat luomaan merkittävää musiikkia ja hankkimaan arvostusta säveltäjinä. Maailmansotien välisen ajan Ranska oli kasvualusta monille lahjakkaille säveltäjänaisille ja tämä ajanjakso loi perustaa naisten tasa-arvoisemmalle asemalle säveltäjinä tulevinä vuosikymmeninä.

ELSA BARRAINE (1910–1999) oli vain 19-vuotias voittaessaan Grand prix de Rome -sävellyskilpailun vuonna 1929. Se oli yksi merkittävimmistä tunnustuksista, jonka nuori säveltäjä saattoi saada. Häntä tituleerattiin ihmelapseksi ja monessa lähteessä yhdeksi aikansa merkittävämmäksi säveltäjäksi. Hänen musiikkinsa oli usein kanta-aottavaa, ja Barraine osallistuikin aktiivisesti poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, mukaan lukien kuuluminen vastarintaliikkeeseen toisen maailmansodan aikana. Sodan jälkeen hän työskenteli Ranskan radion musiikkituotannossa.

Barraine sävelsi kaksi pienimuotoista käyrätorviteostaan Fanfare ja Crépuscules vuosina 1933–1936. Molemmissa teoksissa Barraine esittelee käyrätorven teknisiä mahdollisuuksia. Fanfare hyödyntää käyrätorven vahvaa ja julistavaa sointia sekä laajaa äänialaa. Teos noudattaa perinteisen fanfaarin tunnuspiirteitä rytmikaltaan ja antaa vaikutelman sotaisasta tunnelmasta. Crépuscules, jonka nimi tarkoittaa ”hämärää”, on täysin erilainen teos. Se on huomattavasti introspektiivi-

sempi ja lyysisempi, jossa Barraine tuo esille käyrätorven pehmeitä ja tunnelmalisia sävyjä. Tämä teos on ohjelmallinen kuvaus illan ja yön välisestä siirtymästä. Teokset on omistettu Pariisin konservatorion käyrätorvensoiton professori Jean Devémyle (1898–1969).

Barraine ystäväystyi poikkeuksellisen syvästi sävellyksen opettajansa Paul Dukas' n kanssa. Dukas kuoli yllättäen vuonna 1935. Seuraavana vuonna, 1936, yhdeksältä säveltäjältä tilattiin pianoteos Dukas' n kunniaksi, ja nykyään nämä teokset tunnetaan Tombeau de Paul Dukas -kokoelmana. Elsa Barraine oli ainoa tilauksen saanut säveltäjänainen. Levyn viimeisenä teoksena on tämä pieni ja herkkä pianoteos, Hommage á Paul Dukas, joka oli Elsa Barrainen kunnianosoitus sävellysopettajalleen, mentorilleen ja ystäväelleen.

YVONNE DESPORTES (1907–1993) sävelsi teokset Ballade Normande, Sicilienne et Allegro ja Improvisation Pariisin konservatorion Concours de Prix -loppututkintoja varten. Nämä järjestettiin vuosittain 1800-luvulta lähtien. Käyrätorvensoiton professori Jean Dévemy opetti Pariisin konservatoriossa vuosina 1937–1969 ja hän tilasi näinä vuosina 31 uutta teosta käyrätorvelle 26 eri säveltäjältä. Ballade Normande ja Improvisation ovat omistettu Dévemyille.

Desportes voitti lukuisia palkintoja ja kunnianosoituksia uransa aikana, niistä kirkkaimpana mainittakoon vuoden 1932 Grand Prix de Rome -palkinto. Vuonna 1931 Desportes sai Institut de Francen myöntämän korkeimman Premier Grand Prix -palkinnon ja vuonna 1966 Chevalier de l'Ordre National du Mérite -arvonimen, joka on yksi Ranskan merkittävimmistä kunnianosoituksista. Toisen maailmansodan jälkeen Desportes toimi ensin Pariisin konservatorion

säveltapailun professorina ja myöhemmin kontrapunktin ja fuugan professorina. Desportes sävelsi urallaan yli 500 teosta. Vaikka hänen sävellystuotantonsa on jäänyt nykyään vähemmälle huomiolle, tuntematon hän ei ole. Hänen tekemänsä säveltapailun oppimateriaalit *Leçons de solfège* ovat edelleen käytössä eri puolilla maailmaa.

HEDWIGE CHRÉTIEN (1859–1944) edustaa niitä harvoja säveltäjä naisia, jotka onnistuivat nousemaan merkittävään asemaan Ranskan musiikkielämässä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Hänen teosluettelonsa sisältää yli 280 teosta, jotka edustavat useita eri tyylilajeja. Vaikka Chrétienin sävellyksura on painunut unholaan, hänen nimensä tunnetaan Desportesin tapaan edelleen käytössä olevasta säveltapailuteoksesta *Manuscrit À Changements de Clefs*, Op. 58.

Chrétien nimitettiin Pariisin säveltapailun professorin virkaan vuonna 1890, mutta hän jättäytyi siitä pois kaksi vuotta myöhemmin keskittyäkseen säveltämiseen.

Chrétien osallistui aktiivisesti aikansa sävellyskilpailuihin saadakseen teoksilleen julkisuutta. Hänen kilpailumenestyksensä on jäänyt hämärän peittoon, mutta hänelle myönnettyt tunnustuspalkinnot viittaavat siihen, että hänen teoksiaan esitettiin säännöllisesti ja hänellä oli merkittävä asema Ranskan musiikkielämässä. Vuonna 1886 hän sai ensimmäisenä naisena *Premier prix de la Société des Compositeurs*-palkinnon ja vuonna 1905 hän sai arvostetun *Prix Chartier*-palkinnon, joka myönnettiin merkittävälle ranskalaisille kamarimusiikin säveltäjille. Vuonna 1940 *Fondation Galignani* myönsi hänelle palkinnon omistautumisesta säveltaiteelle.

Teoksensa *Esquisse romantique* käyrätorvelle ja pianolle Chrétien sävelsi vuonna 1913. Teoksesta on myös kaksi muuta versiota, trio käyrätorvelle, sellolle ja pianolle sekä versio käyrätorvelle ja orkesterille. Chrétien omisti teoksen Jacques Pessardille, joka oli kuuluisan säveltäjän Émile Pessardin poika ja oletettavasti käyrätorvisti. *Esquisse romantique* on varsin vaativa teos ja sisältää runsaasti kiinnostavia teknisiä yksityiskohtia, trillejä, tukittuja ja sordinoituja ääniä. Teos on kolmiosainen ja siinä operettimaista tunnelmaa.

CLAUDE ARRIEU (1903–1990) pseudonyymien takana on säveltäjä Louise-Marie Simon. Hän osallistui myös Grand Prix de Rome -kilpailuun ja sai kolmannen sijan vuonna 1928. Arrieun sävellystyö oli laaja ja monipuolinen ulottuen kamarimusiikista oopperoihin. Hän profiloitui erityisesti elokuvamusiikin säveltäjänä. Arrieu työskenteli Ranskan yleisradiossa (Radiodiffusion Française) musiikillisen ohjelmatarjonnan tuottajana.

Vaikka Arrieun uran pääpaino ei ollut varsinaisesti pedagogiikassa, hän sävelsi uransa aikana kymmeniä pienimuotoisia teoksia eri instrumenteille opetusmateriaaliksi ja vastasi näin soitonopettajien tarpeisiin löytää oppilailleen korkealaatuaista, melodista ja teknisesti kehittävästä materiaalia. Näillä teoksilla oli merkittävä rooli Arrieun uralla, ja ne antoivat hänelle näkyvyyttä sekä säveltäjänä että musiikkikasvattajana. Tällä levyllä kuultavaa teosta *Le Cœur Volant* hän luonnehtii nuotissa sanoilla ”*Élémentaire*” ja ”*Style Classique*”. Teos on harmillisen lyhyt. Alku on lyyrinen, jota seuraa mahtipontinen fanfaari.

Tämä levytys on osa Tanja Nisosen Sibelius-Akatemian taiteellista tohtorintutkimtoa. Tutkimus käynnistyi siitä oivalluksesta, että Nisonen ei ollut koskaan aiemmin soittanut naisten säveltämiä käyrätorviteoksia. Tutkimus kyseenalaistaa vallitsevaa käsitystä, että kaikki ”hyvä” musiikki on jo löydetty ja että säveltäjänäisten teokset ovat ihan syystä jääneet unholaan.

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että säveltäminen käyrätorvelle oli 1900-luvun alkupuolella naisten parissa huomattavasti yleisempää kuin on luultu.

Muusikko voi omilla taiteellisilla valinnoillaan viedä länsimaisen taidemusiikin kulttuuria eteenpäin kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta. Ohjelmistovalinnoissa toistetaan helposti samoja, 1800-luvun patriarkalisessa yhteiskunnassa kanonisoituneita teoksia, joita meidän muusikoiden tulisi haastaa, jotta repertuaari voisi laajentua ja monipuolistua.

Tutkimuksen tavoitteena on myös, että sen seurauksena naisten säveltämät käyrätorviteokset tulevat osaksi keskeisintä käyrätorviohjelmistoa.

Cet enregistrement nous présente quatre compositrices françaises dont les oeuvres pour cor d'harmonie méritent d'atteindre une bien plus grande renommée. **Elsa Barraine, Yvonne Desportes, Claude Arrieu et Hedwige Chrétien** étaient des personnalités musicales importantes de leur époque, dont la carrière et l'oeuvre sont pourtant longtemps restées dans l'ombre. Les morceaux interprétés dans ce CD démontrent la diversité de ces compositrices ainsi que leur investissement à élargir le répertoire du cor en utilisant toutes ses possibilités. Les pièces que comprend ce disque, d'un niveau technique élevé, mettent en valeur les diverses facettes de l'instrument, telles que sa force d'expression, son lyrisme, sa virtuosité, la qualité de son ainsi que sa large tessiture.

Le point commun aux compositrices représentées dans cet enregistrement est d'avoir toutes effectué leurs études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMP) et d'avoir eu comme professeur de composition Paul Dukas (1865-1935). Elsa Barraine, Yvonne Desportes et Claude Arrieu comptaient parmi les élèves de sa classe entre 1927 et 1935. Quant à Hedwige Chrétien et Paul Dukas, ils étudièrent ensemble au Conservatoire de Paris dans les années 1980 sous la direction du professeur Ernest Guiraud.

Le parcours de ces compositrices nous éclaire sur les possibilités limitées que les femmes avaient en France pendant l'entre-deux-guerres. Malgré tous leurs succès, elles ne purent être reconnues comme compositrices à part entière et durent effectuer leur carrière dans d'autres branches musicales, se consacrant à l'enseignement notamment. Le travail public de compositeur demeurait en effet alors un domaine masculin qui n'aurait de ce fait pas permis à ces femmes de subvenir à leurs besoins. On ne peut cependant pas dévaloriser leur travail pédagogique: le Conservatoire de Paris était l'un des établissements d'apprentissage musical les plus reconnus dans le monde entier et y transmettre son savoir restait un incroyable accomplissement pour quiconque ayant obtenu

cette confiance. Il était également assez courant pour les femmes compositrices de l'époque de participer très activement aux compétitions de composition. Cela leur permettait, en restant anonymes, d'éviter les préjugés liés à leur genre et d'obtenir des représentations publiques de leurs oeuvres, gagnant ainsi en notoriété.

L'entre-deux-guerres fut également dans le monde de la musique une période significative de transition. La position des femmes dans la société évolua petit à petit et elles virent se présenter de nouvelles opportunités tant au niveau de l'enseignement et du travail que dans toutes sortes de domaines artistiques en général. Bien que les compositrices continuèrent à devoir faire face à des préjugés et à des limitations de leur évolution professionnelle, elles arrivèrent à écrire de nombreuses partitions importantes et à atteindre une meilleure reconnaissance en tant que compositrices. La période entre la Première et la Seconde Guerres Mondiales en France fut donc propice à l'émergence de nombreuses musiciennes de talent et c'est cette période qui a posé les bases d'une parité plus équitable dans le domaine de la composition pour toutes les générations suivantes.

ELSA BARRAINE (1910-1999) n'était âgée que de 19 ans lorsqu'elle remporta le Grand Prix de Rome en 1929. C'était l'une des plus grandes distinctions qu'un jeune compositeur puisse recevoir. Souvent désignée par "l'enfant prodige", elle fut, d'après de nombreuses sources, reconnue comme l'un des compositeurs les plus importants de son époque. Elle prenait souvent position par sa musique, et Elsa Barraine fut d'ailleurs très active d'un point de vue politique et social, et s'est ainsi engagée dans la Résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale. Après la guerre, elle travailla pour la production musicale de Radio France.

Elsa Barraine composa deux petites pièces pour cor "Fanfare" et "Crépuscules" dans les années 1933 et 1936. Dans chacune de ces pièces, elle use des multiples possibilités techniques de l'instrument. "Fanfare" profite du son fort et conquérant du cor ainsi que de sa large tessiture. L'oeuvre se plie aux éléments traditionnels rythmiques d'une fanfare et nous plonge dans un esprit guerrier. La couleur de "Crépuscules" est complètement différente, bien plus introspective et lyrique; Elsa Barraine y met en évidence toute la palette de couleurs plus douces que l'instrument peut faire résonner. Cette pièce se veut une représentation du bref moment – "*entre chien et loup*" dit-on en France, pendant lequel la luminosité diminue entre le soir et la nuit. Ces oeuvres sont dédiées au professeur de cor du CNSMDP Jean Devémy (1898-1969).

Elsa Barraine se lia d'une amitié très profonde avec son professeur de composition Paul Dukas. Ce dernier décéda subitement en 1935. L'année suivante en 1936 fut commandée en son honneur une pièce pour piano à neuf compositeurs différents. C'est cet ensemble de neuf pièces que l'on connaît de nos jours sous le nom de "Tombeau de Paul Dukas". Elsa Barraine fut la seule femme à avoir été invitée à participer à ce projet. Et sa pièce courte et délicate intitulée "Hommage à Paul Dukas" - la dernière de ce CD- fut écrite pour honorer la mémoire de son mentor auquel elle s'était profondément attachée.

YVONNE DESPORTES (1907-1993) composa ses pièces "Ballade normande", "Sicilienne" et "Allegro" ainsi que "Improvisation" pour le concours de Prix de sortie du Conservatoire National de Paris. Ces concours furent organisés régulièrement chaque année depuis le début du XIXème siècle. Le professeur de cor Jean Devémy enseigna au CNSMDP des années 1937 à 1969 et il commanda pendant cette période trente-et-une oeuvres pour cor de vingt-six compositeurs différents. "Improvisation" et "Ballade Normande" lui sont d'ailleurs dédiées.

Yvonne Desportes remporta de nombreux prix et distinctions durant toute sa carrière, dont l'un des plus importants, le Grand Prix de Rome en 1932. Elle obtint également en 1931 le Premier Grand Prix de l'Institut de France et fut nommée "Chevalier de l'Ordre National du Mérite" en 1966, titre demeurant aujourd'hui encore l'une des plus hautes distinctions françaises.

Après la Seconde Guerre Mondiale, Yvonne Desportes a d'abord exercé en tant que professeure de solfège, puis plus tard de contrepoint et de fugue. Elle a composé durant sa carrière plus de cinq cents oeuvres. Bien que sa production soit de nos jours un peu oubliée du grand public, elle n'est pourtant pas totalement inconnue. Ses "Leçons de solfège" sont des méthodes de formation musicale encore utilisées dans le monde entier.

HEDWIGE CHRÉTIEN (1859-1944) fait partie de ces rares femmes compositrices à avoir réussi à s'élever à des positions prépondérantes de la vie musicale française à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. La liste de ses compositions comprend plus de deux cent quatre-vingts pièces, toutes de styles différents. Bien que sa contribution en tant qu'auteur de partitions soit tombée dans l'oubli, son nom reste connu à l'instar de celui d'Yvonne Desportes grâce à ses manuels de solfège encore utilisés de nos jours tels que "Manuscrit à Changements de Clefs, Op.58".

Hedwige Chrétien fut nommée professeure de solfège à Paris en 1980 mais se retira de son poste deux ans plus tard pour se consacrer uniquement à l'écriture musicale.

Elle participa activement aux compétitions de composition de son époque pour faire connaître ses oeuvres. Ses succès lors de ces joutes relevées sont restés de manière assez inexplicable dans l'oubli mais les prix de reconnaissance qu'elle en a obtenus ont amené ses oeuvres à être jouées régulièrement, lui per-

mettant d'atteindre une position importante sur la scène musicale en France. En 1886, elle fut la première femme à obtenir le Premier Prix de la Société des Compositeurs, et en 1905, elle remporta le très renommé Prix Chartier, qui était attribué aux compositeurs français émérites de musique de chambre. Elle obtint également en 1940 un Prix de la Fondation Galignani pour son investissement dans l'art de la composition.

Son oeuvre "Esquisse romantique" pour cor et piano date de 1913. Il en existe deux autres versions: une pour cor, violoncelle et piano, et une pour cor et orchestre. Hedwige Chrétien a dédié cette oeuvre à Jacques Pessard, fils du célèbre compositeur Émile Pessard et vraisemblablement corniste. "Esquisse romantique" est une oeuvre exigeante parsemée de nombreux détails techniques intéressants comme des trilles, des sons bouchés ainsi que des passages en sourdine. C'est une oeuvre en trois parties empreinte d'une atmosphère d'opérette.

Sous le pseudonyme connu de CLAUDE ARRIEU (1903-1990) se cache la compositrice Louise-Marie Simon. En lice elle aussi pour le Grand Prix de Rome, elle arriva en troisième position de cette prestigieuse compétition en 1928. Large et diverse, l'oeuvre de Claude Arrieu s'étend de la musique de chambre aux opéras, en passant par les musiques de film, genre dans lequel elle se distingua particulièrement. Claude Arrieu travailla également pour la Radiodiffusion française comme productrice des programmes musicaux.

Bien que la pédagogie n'ait pas constitué la dominante de la carrière de Claude Arrieu, elle composa durant sa carrière des dizaines de petites pièces pour différents instruments destinées à être utilisées en tant que matériel d'étude et a ainsi répondu aux besoins de ses collègues professeurs d'instruments qui cherchaient des méthodes de haut niveau, progressives autant sur le plan mélodique que technique. Ces productions jouèrent un rôle très important sur son

parcours professionnel car elles lui apportèrent une certaine notoriété en tant que compositrice et pédagogue musicale. Dans ce CD nous pouvons entendre "Le Cœur Volant" qu'elle décrit dans la partition par les mots "élémentaire" et "de style classique". La pièce est malheureusement fort courte, une pompeuse fanfare succédant à une entame très lyrique.

Ce CD a vu le jour dans le cadre du diplôme artistique de doctorat de l'Académie Sibélius effectué par Tanja Nisonen. Un axe de recherches choisi lorsque Tanja Nisonen remarqua qu'elle n'avait jamais joué auparavant d'œuvres pour cor composées par des femmes. Son travail vise à remettre en question l'idée communément acceptée que toute "bonne" musique aurait déjà été découverte, et par ricochet le maintien dans l'oubli des œuvres de ces compositrices. Le but affiché étant de démontrer à quel point la composition de répertoire pour le cor par les femmes au début du XXème siècle était un phénomène bien plus répandu que ce que l'on pourrait imaginer.

Les musiciens peuvent par leurs choix d'interprètes faire évoluer la culture artistique musicale occidentale vers un avenir plus paritaire. Dans la détermination en amont de nos programmes, nous – musiciens - reprenons facilement les œuvres presque canonisées par notre société patriarcale du XIXème siècle, des pièces que nous pourrions et devrions remettre en question, afin que notre répertoire ne cesse de s'agrandir et de se diversifier.

L'ambition de cette exploration est donc enfin d'aider à ce que les œuvres pour cor de toutes ces compositrices puissent devenir une partie conséquente du répertoire des cornistes actuels.

EN

TANJA NISONEN is a versatile horn artist. In addition to her work as a member of the Turku Philharmonic Orchestra and as a pedagogue, Nisonen has also performed as a soloist and chamber musician across Finland and internationally in Belgium, Canada, Great Britain, Sweden, Germany, Spain and Norway.

Nisonen graduated with a Master of Music degree from the Sibelius-Academy and studied also with Maskus Maskuniitty in Hannover.

Nisonen aims to promote, develop and widen the knowledge of horn playing and research. She teaches at Turku University of Applied Sciences and the Brass Academy. She has worked as an artistic planner for several events and also on the jury of the international competition. She has recorded the album *Four Impulses* (Alba ABCD 516), horn quartet works by Nordic composers, with the 4th Line Horn Quartet.

FI

TANJA NISONEN on monen roolin käyrätorvitaiteilija. Hän on Turun filharmonisen orkesterin jäsen, pedagogi, solisti ja kamarimuusikko. Nisonen on esiintynyt solistina ja kamarimuusikkona kotimaan lisäksi Belgiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Saksassa, Espanjassa ja Norjassa.

Nisonen valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta Timo Ronkaisen johdolla ja on täydentänyt opintojaan Markus Maskuniityn oppilaana Hannoverissa.

Nisoselle on tärkeää edistää, kehittää ja laajentaa käyrätorvensoiton tuntemusta ja tutkimusta. Hän opettaa Turun Taideakatemiassa sekä Vaskiakatemiassa. Nisonen on toiminut myös useiden tapahtumien taiteellisena suunnittelijana ja kansainvälisen kilpailun tuomaristossa. Hän on levyttänyt pohjoismaisten säveltäjien käyrätorvikvartetteoksia, *Four Impulses* (Alba ABCD 516), 4th Line käyrätorvikvartetin kanssa.

FRA

TANJA NISONEN est une artiste corniste à plusieurs casquettes. Membre de l'Orchestre Philharmonique de Turku en Finlande, pédagogue, Tanja Nisonen s'est produite autant en tant que soliste qu'en formation de musique de chambre dans son pays d'origine mais également à l'étranger, dans des pays tels que la Belgique, le Canada, la Grande-Bretagne, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne et la Norvège.

Elle a étudié à l'Académie Sibelius sous la direction de son professeur Timo Ronkainen ainsi qu'à Hannover comme élève de Markus Maskuniitty.

Tanja Nisonen tient à coeur de promouvoir, développer et élargir la connaissance du cor sous toutes ses facettes. Elle enseigne à l'Université des sciences appliquées de Turku et à la Brass Academy. Tanja Nisonen a dirigé par ailleurs plusieurs événements artistiques et a siégé au jury d'un concours international. Elle enregistré un CD d'oeuvres pour quatuor de cor de compositeurs scandinaves intitulé "Four Impulses (Alba ABCD 516) avec le Quatuor 4th Line.

EN

Pianist EMIL HOLMSTRÖM performs as a soloist, chamber musician, ensemble player, and in various genre-transcending projects. You can run into him at various festivals and concert series in Finland, and he has been featured as a soloist with the Finnish Radio Symphony Orchestra, Lapland Chamber Orchestra, and Tapiola Sinfonietta, among others. Holmström's current interests include the grand pianos of the 19th century, as well as contemporary music in all its rich variety. He performs new music as a member of the groups Uusinta Ensemble and defunensemble, and has been a regular guest artist with the Avanti! Chamber Orchestra. He studied at the Sibelius Academy with Erik. T. Tawaststjerna, and complemented his studies in Paris under the tutelage of Marie-Françoise Bucquet. His activities have been acknowledged with numerous prizes: in 2017 he was awarded the Finnish government's five-year artist grant and in 2019 his recording of the Schumann Violin Sonatas together with violinist Eriikka Maalismaa was nominated by the Finnish Broadcasting Company YLE for the Album of the Year, and it won the Emma Award in Classical Music. Holmström has been the artistic director of several events and since 2022 he is leading the PianoEspoo Festival.

FI

Pianisti EMIL HOLMSTRÖM esiintyy solistina ja kamarimuusikkona, yhtyemuusikkona tai lajirajoja rikkovissa tapahtumissa. Häneen törmää säännöllisesti suomalaisilla festivaaleilla ja konserttisarjoissa, ja hän on esiintynyt mm. Radion sinfoniaorkesterin, Lapin kamariorkesterin ja Tapiola Sinfonietan solistina. Holmströmin tämänhetkiä kiinnostuksen kohteita ovat 1800-luvun flyygelit ja aikamme musiikki koko rikkaudessaan. Uutta musiikkia hän esittää yhteisssään Uusinta Ensemble ja defunensemble, sekä vieraillessaan Avanti!ssa. Opintonsa hän suoritti Sibelius-Akatemissa Erik. T. Tawaststjernan johdolla täydentäen niitä Pariisissa Marie-Françoise Bucquet'n oppilaana. Holmströmin toiminta on huomioitu lukuisin eri palkinoin: hänelle myönnettiin Valtion taidetoimikunnan 5-vuotinen taiteilija-apuraha vuonna 2017 ja vuonna 2019 hänen ja viulisti Eriikka Maalismaan kokonaislevytyt Schumannin viulusonaateista sai YLE:n Vuoden Levy-ehdokkauden ja klassisen musiikin Emma-palkinnon. Holmström on toiminut useiden tapahtumien taiteellisena suunnittelijana ja vuodesta 2022 hän johtaa PianoEspoo-festivaalia.

www.emilholmstrom.com

FRA

Le pianiste EMIL HOLMSTRÖM se produit en tant que soliste et chambriste; il est également membre de différents ensembles et partie prenante de nombreux projets tentant de déjouer les barrières qui peuvent exister entre différents genres. Vous pouvez le rencontrer dans de nombreux festivals et séries de concerts en Finlande et il s'est produit en soliste avec l'Orchestre Symphonique de la Radio finlandaise, l'orchestre de chambre de Laponie et le Tapiola Sinfonietta, entre autres. Emil Holmström s'intéresse actuellement tout particulièrement aux oeuvres incluant le grand piano du XIXème siècle ainsi qu'à la musique contemporaine dans toute sa variété. Il joue de la musique nouvelle comme membre des groupes Uusinta Ensemble et Defunensemble et est régulièrement artiste invité de l'Orchestre de Chambre Avanti! Il a étudié à l'Académie Sibelius avec Erik T. Tawaststjerna et a complété ses études à Paris sous le tutelage de Marie-Francoise Bucquet. Ses activités ont été de nombreuses fois primées: en 2017 il a été titulaire d'une bourse de cinq ans de la direction artistique du gouvernement finlandais et en 2019 son enregistrement des sonates pour violon de Schumann avec la violoniste Eriikka Maalismaan fut nominé par YLE (la radio finlandaise) comme

meilleur CD de l'année et a remporté le prix Emma de la musique classique. Directeur artistique de plusieurs événements, Emil Holmström dirige depuis 2022 le festival PianoEspoo.

Photo: Erkki Nisonen

Recorded at
Varistoteles Studiot March 2024

Recording, Producing, Editing & Mastering
Markku Veijonsuo / Varistoteles Studiot

Grand Piano
Bechstein model C, serial number 155575, built ca 1964

Piano technician
Elisa Visapää

Texts by
Tanja Nisonen

Translations
English Carly Markkanen
En français Elise Catalanotti & Marielle Catalanotti

Cover photo
Risto Savolainen / Vaakakuva

Cover & Booklet Layout
Erkki Nisonen

Executive producer
Erkki Nisonen

LÄHTEET:
Britton, Emily Adell. 2014. Jean Devémy and Paris Conservatory morceaux de concours for horn, 1938-1969. Thesis. The Florida State University ProQuest Dissertations Publishing.
Hamer, Laura. 2018: Female composers, conductors, performers. Musiciennes of interwar France, 1919-1939. Routledge.
Launay, Florence. 2006. Les compositrices en France au XIXe siècle. Librairie Arthème Fayard.
Minors Helen Julia and Watson Laura. 2019. Paul Dukas: Legacies of a French musician. Routledge.
Välimäki, Susanna ja Nuppu Koivisto-Kaasik, 2023. Sävelten tyttäret. Säveltävät naiset Suomessa 1800-luvulta 1900-luvulta. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

FANFARES DE FEMMES

- 1. ELSA BARRAINE** (1910–1999)
Fanfare pour Cor d'Harmonie avec accomp. de Piano (1933) 1:52
- 2. YVONNE DESPORTES** (1907–1993)
Improvisation pour Cor en Fa et Piano (1953). 6:38
- 3. YVONNE DESPORTES**
Ballade Normande pour Cor en Fa et Piano (1943) 4:56
- 4. CLAUDE ARRIEU** (1903–1990)
Le Cœur Volant pour cor en Fa et Piano (1976). 1:41
- 5. HEDWIGE CHRÉTIEN** (1859–1944)
Esquisse Romantique Solo pour Cor avec accomp. de Piano (1913) 8:17
- 6. YVONNE DESPORTES**
Sicilienne et Allegro pour Cor en Fa et Piano (1932) 5:08
- 7. ELSA BARRAINE**
Crépuscules pour et Cor et Piano (1936) 2:54
- 8. ELSA BARRAINE**
Hommage à Paul Dukas (1936). 3:45

TANJA NISONEN, HORN EMIL HOLMSTRÖM, PIANO