

Ensemble Ouranos

Ligeti, Nielsen, Dvořák
Quintettes à vent

Dès la création de l'Ensemble Ouranos, nous avons été intimement convaincus que c'est par une exploration enthousiaste du répertoire que nous allions forger notre identité artistique en tant qu'Ensemble. C'est encore aujourd'hui tout l'enjeu de notre recherche : que le phrasé de chacun rejoigne l'Ensemble dans une respiration commune. Le choix de rassembler sur un même disque ces trois oeuvres découle d'une double volonté de notre part. En premier lieu, il s'agit de donner à entendre les multiples facettes du quintette à vent, par la diversité des langages proposés. La richesse de cette formation est due à la nature même des instruments à vent : celle-ci est à la fois solistique de par sa vocalité et pourtant profondément orchestrale dès lors que l'on mélange ses sonorités. En second lieu, c'est la notion de folklore en tant qu'élément essentiel du discours musical que nous avons souhaité mettre en lumière. Ce folklore, omniprésent et protéiforme, nous apparaît comme un fil conducteur évident lorsqu'on met ces trois oeuvres en regard. Il est fascinant de constater à quel point les trois compositeurs transcendent un héritage national pour dire, chacun à leur manière, l'exaltation de leurs sentiments.

Les *Six Bagatelles* de György Ligeti – tirées d'un recueil de pièces pour piano appelé « Musica Ricercata » – est un monument absolu du répertoire pour quintette. Écrites en 1953 – alors que le jeune Ligeti est isolé des

courants artistiques d'Europe de l'Ouest par la dure politique culturelle du régime hongrois – ces courtes pièces sont empreintes de l'influence de Bartók et de Stravinsky. Chaque mouvement comprend un principe d'écriture propre (facilement identifiable par l'auditeur) sur lequel le compositeur développe un jeu de combinaisons entre les timbres des instruments dans un rebond permanent. Remarquable numéro d'équilibriste pour les interprètes que l'exécution de cette pièce ! Entre précision diabolique exigée par l'écriture et énergie de chaque instant, il s'agit de mettre en relief à la fois la simplicité de la musique de Ligeti et le bouillonnement quasi-organique qui traverse l'oeuvre de part en part.

« Ainsi, mes *Six bagatelles* furent données à Budapest à l'automne 1956 (par le Jeney Wind Quintet) sous le titre *Cinq bagatelles*. En effet, la sixième pièce était toujours interdite à cause de la profusion de secondes mineures ; les systèmes totalitaires n'aiment pas les dissonances. » György Ligeti

Le *Kvintet op.43* de Carl Nielsen fut créé en 1922 par le Quintette à vent de Copenhague, par ailleurs dédicataire de l'oeuvre. Le compositeur danois, symphoniste renommé, y confirme une fois de plus son amour des instruments à vent. Selon nous, cet amour est à mettre en lien avec celui qu'il éprouvait pour la nature, rythmée par la respiration des êtres qui la composent. D'un point de vue formel, Nielsen épouse les codes du classicisme,

sur lesquels il appose un style unique en son genre par la richesse de ses mélodies et pour sa vitalité harmonique. Dans un jeu permanent entre la différenciation des timbres et leur savant entremêlement, Nielsen manie l'expression des sentiments et des caractères avec une remarquable subtilité, nous livrant ici une des plus belles pages de la musique de chambre pour vents. Presque cent ans après sa création, elle demeure l'une des pièces du compositeur les plus jouées dans le monde.

« La musique est Vie : dès qu'une note isolée résonne dans l'air ou l'espace, c'est le résultat de la Vie et du mouvement. C'est pourquoi la musique est l'expression la plus sensible de la pulsion de Vie... » Carl Nielsen

Anton Dvořák écrit son *Quatuor à cordes n°12* – dit « Quatuor américain » – lors d'un séjour à Spillville, aux États-Unis, à l'été 1893. Cette petite ville de l'Iowa rassemble un grand nombre d'immigrés tchèques qui, ayant pour habitude d'entendre la musique de Dvořák jouée à l'église, l'y accueillent avec générosité. Le compositeur livre en l'espace de deux semaines, dans un geste musical enthousiaste, une œuvre puissante et généreuse où l'exotisme des grands espaces américains côtoie une évocation nostalgique de sa Bohême natale. Proposer une transcription de ce quatuor à cordes est une démarche certes ambitieuse mais qui nous semble incroyablement pertinente, tant elle apporte un nouvel éclairage (quasi-orchestral)

à une œuvre dont l'écriture, si riche et si profondément intuitive, nous apparaît comme un encouragement à la licence artistique.

« Il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. » Paul Éluard

— Ensemble Ouranos

From the moment we first created Ensemble Ouranos, we were deeply convinced that we should forge our group's artistic identity through an engaged exploration of repertoire. This remains the predominant goal of our work to this day: that each member's language join in one breath to form the ensemble. The choice to bring these three pieces together in one album stems from two desires on our part. Firstly, our wish was to offer up the many facets of the wind quintet and the diversity of its musical languages. The wealth of possibilities is inherent to this ensemble makeup and the very nature of wind instruments, at once soloistic in their individual voices and deeply orchestral when one melds their particular sounds. Secondly, we also wanted to highlight the idea of folk material as an essential part of musical discourse. Upon inspection, this omnipresent and protean folklore appears clearly as a linking thread between these three works. It is fascinating to discover at which point each of the three composers transcends his national heritage to transmit, in his own way, his inner life.

György Ligeti's *Six Bagatelles*, from a collection of piano pieces entitled *Musica Ricercata*, is an absolute monument of quintet repertoire. Written in 1953 while a young Ligeti was isolated from the artistic currants of Western Europe by the harsh political and cultural climate of the Hungarian regime, these short pieces are marked with the influence of Bartók and Stravinsky. Each movement consists of a compositional thesis easily picked out by the listener from which the composer plays with developing permutations between the timbres of the different instruments in constant relationship with one another. Executing this piece is a remarkable balancing act for its interpreters! With diabolical precision demanded by the music and energy in each instant, one must showcase both the simplicity of Ligeti's music as well as the almost organic bubbling present throughout the piece.

"And so my *Six Bagatelles* were premiered in Budapest in autumn 1956 (by the Jeney Wind Quintet) with the title *Five Bagatelles*. Indeed, the sixth piece was still forbidden because of its profusion of minor seconds: totalitarian systems do not favour dissonances." György Ligeti

Carl Nielsen's *Kvintet op.43*, was premiered in 1922 by the Copenhagen Wind Quintet, to whom the piece was also dedicated. In it, its Danish composer, a renowned symphonist, confirmed once more his love of wind instruments. In our view, this affection is also linked to his love of nature and the breath

rhythms of the beings that make it up. From a formal point of view, Nielsen marries classical codes to his own unique style, rich in melody and harmonic vitality. Constantly balancing differentiation and canny blending of timbres, Nielsen handles expressing moods and characters with incredible subtlety, delivering one of the most beautiful scores of chamber music for winds. Nearly a century after its creation, it remains one of the composer's most frequently played pieces throughout the world.

"Music is Life: as soon as a lone note resonates through air or space, it is the result of Life and movement. This is why music is the most sensitive expression of Life's pulse." Carl Nielsen

Anton Dvořák wrote his *String Quartet No. 12*, nicknamed *American Quartet*, during a stay in summer 1893 in Spillville, in the United States. This little city in Iowa was home to a great number of Czech immigrants who, used to hearing Dvořák's music played in church, generously welcomed him. In the span of two weeks and in an enthusiastic musical gesture, the composer delivered a powerful and generous work melding the exoticism of America's wide, open spaces and a nostalgic evocation of his native Bohemia. Proposing a transcription of this string quartet is certainly an ambitious move, but one which we deemed incredibly pertinent, in that it recasts a new, quasi-orchestral light on a work whose writing is so profoundly

intuitive that it seemed to us almost an encouragement to take artistic liberties.

“There is no enthusiasm without wisdom, nor wisdom without generosity.” Paul Eluard

— *Ensemble Ouranos*

Ensemble Ouranos

En 2014, l'Ensemble Ouranos est créé à l'initiative du clarinettiste Amaury Viduvier. Les cinq jeunes solistes, issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, décident d'explorer le passionnant répertoire du quintette à vent. Mus par leur volonté de placer leur virtuosité instrumentale – récompensée par de nombreux prix internationaux – au service du jeu d'ensemble, les membres du quintette multiplient rapidement les collaborations artistiques de haut vol et proposent une interprétation résolument personnelle des grands classiques du répertoire. Dès sa création, l'Ensemble entre en résidence au sein de la Fondation Singer-Polignac.

Forts d'une solide expérience au sein des plus grandes phalanges françaises, les cinq musiciens ont pour volonté de nourrir d'un élan particulier le répertoire qu'ils choisissent d'interpréter. Avec l'idée que le quintette à vent se définit comme la cellule souche de l'orchestre symphonique, ils ont à cœur d'apporter à cette formation une palette de couleurs variées, explorant la richesse du mélange des timbres instrumentaux de chacun.

La collaboration avec d'exceptionnels chambristes – tels que les pianistes Nicholas Angelich, Bertrand Chamayou ou Guillaume Vincent, le violoniste Renaud Capuçon, le violoncelliste François Salque, des ensembles déjà constitués, comme le Quatuor Hermès – a permis à l'Ensemble Ouranos de transcender les frontières

du quintette, et ainsi d'élargir ses horizons musicaux pour faire découvrir la richesse de la musique pour instruments à vent.

En 2017, l'Ensemble Ouranos remporte le 1er Prix, le Prix du public, le Prix de la Fondation Bullukian et le Prix des internautes au Concours international de musique de chambre de Lyon.

Ensemble Ouranos was created in 2014 upon the initiative of clarinetist Amaury Viduvier. In forming the ensemble, the five young soloists, graduates of the Paris Conservatory of Music and Dance, decided to explore the fascinating repertoire of wind quintets. Moved by a desire to make use of their instrumental virtuosity – rewarded with numerous international prizes – to create a group sound, the members of the quintet quickly began to accumulate important artistic collaborations while offering a resolutely personal interpretation of the repertoire's great classics. From its inception, the ensemble has had a recurring residency at the Fondation Singer-Polignac.

Fortified by strong experience within the most important French institutions, the five musicians have a mission to nourish the repertoire they have chosen to perform with their own particular momentum. Believers that the wind quintet is the seeding cell of the symphonic orchestra, they

have taken as their calling a desire to bring a wide palette of varied colours to the formation, exploring the richness of mixing each instrument's timbres.

Collaborating with exceptional chamber musicians – such as the pianists Nicholas Angelich, Bertrand Chamayou and Guillaume Vincent, the violinist Renaud Capuçon, the cellist François Salque, as well as pre-existing ensembles such as the Quatuor Hermès – has allowed Ensemble Ouranos to transcend the boundaries of a quintet and broaden its musical scope to unveil the richness of music for wind instruments.

In 2017, Ensemble Ouranos received First Prize, the Audience Prize, the Fondation Bullukian Prize and the Internet Prize at the Lyon International Music Chamber Music Competition.

Mathilde Calderini, flûte | *flute*

Philibert Perrine, hautbois | *oboe*

Amaury Viduvier, clarinette | *clarinet*

Rafael Angster, basson | *bassoon*

Nicolas Ramez, cor | *horn*

Un grand merci à tous nos soutiens :

- David Pastor et le Concours international de musique de chambre de Lyon (CIMCL)
- Hannelore Guittet, Clothilde Chalot et Adélaïde Chataigner
- Yves Petit de Voize
- La Fondation Singer-Polignac
- La société BG France

Ensemble Ouranos

Ligeti, Nielsen, Dvořák

György Ligeti • *Six Bagatelles*

01.	Allegro con spirito	01:12
02.	Rubato. Lamentoso	03:23
03.	Allegro grazioso	02:21
04.	Presto ruvido	00:55
05.	Adagio. Mesto	02:33
06.	Molto vivace. Capriccioso	01:27

Carl Nielsen • *Kvintet op.43*

07.	Allegro ben moderato	08:37
08.	Menuet	04:42
09.	Praeludium - Tema con variazioni	12:26

Anton Dvořák • *Quatuor à cordes n° 12 op. 96, dit «Américain»*

Transcription pour quintette à vent de David Walter (Éditions Billaudot)

10.	Allegro ma non troppo	09:51
11.	Lento	06:43
12.	Molto vivace	02:27
13.	Finale : vivace ma non troppo	05:14

Total timing: 61:55

Label manager: Adélaïde Chataigner
Photographer: Jean-François Mariotti
Translator: Sophie Delphis
Corrector: Danièle Chalot
Graphic design: Isabelle Servois | ziopod

Executive Producer: Clothilde Chalot
Recording producer, sound engineer & editor:
Hannelore Guttet & Alice Ragon
Recorded at the Palais de la Musique et des
Congrès, Strasbourg in April 2018

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE STRASBOURG ORCHESTRE NATIONAL

FONDATION
Singer-Polignac

NoMadMusic
musique augmentée