

Pyotr Illitch Tchaikovsky *The Seasons, arr. for accordion*

Le cycle des saisons a été maintes fois célébré par les musiciens, depuis Jean-Baptiste Lully (Ballet des Saisons) jusqu'à Alexandre Glazounov, en passant par Antonio Vivaldi et Joseph Haydn. Au XIXème siècle, des compositeurs-pianistes, comme Carl Czerny et Isaac Albéniz, y ont trouvé l'inspiration de pièces pour clavier. D'autres ont imaginé de brosser pour chaque mois de l'année un petit tableau musical. C'est le cas de Fanny Hensel (la sœur de Felix Mendelssohn) avec Das Jahr (1841), du français Charles-Valentin Alkan avec Les Mois (1872) et de Tchaïkovski avec ses Saisons, qui constituent sans aucun doute le plus célèbre de ces calendriers musicaux.

Ce cycle de douze pièces pour piano est le fruit d'une commande passée à la fin de l'année 1875 par Nikolay Bernard, directeur du Nouvelliste - une revue mensuelle de Saint-Pétersbourg. Désireux d'offrir à ses lecteurs pour l'année 1876 un morceau en rapport avec le mois de sa publication, il fit appel à Tchaïkovski - compositeur de 35 ans à la renommée croissante - dont le Premier Concerto pour piano venait d'être créé à Boston. Celui-ci livra les pièces demandées entre décembre 1875 et mai 1876, tout en travaillant à son premier ballet Le Lac des cygnes. Réédités en recueil par Jurgenson en 1885 sous le titre Les Saisons et le numéro d'opus 37b (l'opus 37 étant la Grande Sonate pour piano de 1878), ces morceaux se répandirent bientôt à l'étranger avec un succès attesté par de multiples transcriptions.

Ces douze pièces « caractéristiques » demeurent aujourd'hui l'une des œuvres pour piano les plus populaires de Tchaïkovski. Pleines de charme et de variété, elles conjuguent une sentimentalité typiquement slave avec l'influence des romantiques allemands (Mendelssohn, Schumann) et offrent une harmonieuse alternance entre lyrisme et pittoresque. Chacune est pourvue d'un sous-titre évocateur - choisi semble-t-il non par le compositeur mais par le commanditaire - et accompagnée de quelques vers empruntés à divers poètes russes (Pouchkine, Maïkov, A.-K. Tolstoï, Joukovski...).

Au seuil de l'année, Janvier traduit à merveille l'atmosphère d'une veillée intime « Au coin du feu », avec sa mélodie rêveuse et ses arpèges suspendus évoquant l'esprit qui vagabonde en contemplant les flammes. Le « Carnaval » de Février transporte l'auditeur au milieu du joyeux tapage d'une foule haute en couleur, tandis que Mars fait entendre le triste « Chant de l'alouette », en écho à Schumann et à son Oiseau Prophète - Tchaïkovski en donnera quelques années plus tard une version assez différente dans son Album pour enfants (n°22). Dans le style d'une romance sans paroles, Avril est symbolisé par le « Perce-neige », fleur dont l'éclosion annonce l'arrivée des beaux jours, tandis que Mai est représenté, avec une grâce langoureuse, par les fameuses « Nuits blanches » de Russie lorsque, après son coucher, le soleil continue par son rayonnement d'éclairer la terre.

Pièce la plus célèbre du cycle, la « Barcarolle » de Juin n'adopte pas la métrique traditionnelle des chants de gondolier chers à Mendelssohn mais elle en retient le balancement caractéristique et la mélancolie, non sans laisser place à un joyeux passage central. En plein cœur de l'été, Juillet et Août nous amènent aux champs avec un « Chant du faucheur », au ton rustique et aux rythmes vigoureux, et « La Moisson », scherzo plein de fièvre interrompu par un calme movimento qui pourrait figurer le repos des paysans au milieu du labeur.

En Septembre s'ouvre la saison de « La Chasse », avec ses solennels appels de trompes et ses courses en forêt, alors qu' Octobre exprime la nostalgie de l'année à son déclin en un douloureux « Chant d'automne », qui n' est pas sans rappeler Frédéric Chopin. Tout au contraire, Novembre dépeint avec ses joyeuses mélodies drôlement cadencées une vivifiante promenade en « Troïka » (traîneau tiré par trois chevaux), en imitant le tintement de leurs grelots et leur trot léger. Le cycle de l'année se referme avec Décembre sur une scène d'intérieur, celle de la fête de « Noël », dans un Tempo di Valse qui s'inscrit dans la lignée des nombreuses danses dont Tchaîkovski a parsemé son œuvre pour piano.

- Gilles Saint Arroman

The cycle of the seasons has been celebrated many times by composers, from Jean-Baptiste Lully (Ballet of the Seasons) to Alexander Glazunov, not forgetting Antonio Vivaldi and Joseph Haydn. In the 19th century, composer-pianists such as Carl Czerny and Isaac Albéniz used the seasons as inspiration for keyboard pieces. Others imagined painting a little musical picture for each month of the year. This was the case for Fanny Hensel (the sister of Felix Mendelssohn) with Das Jahr (1841), for the French composer Charles-Valentin Alkan with Les Mois (1872) and for Tchaikovsky with his Seasons, which are undoubtedly the most famous of these musical calendars.

This cycle of twelve piano pieces is the result of a commission made at the end of the year 1875 by Nikolay Bernard, the director of the Nouvelliste, a monthly magazine in Saint Petersburg. Keen to offer his readers in the year 1876 a piece related to each month of the magazine's publication, he called upon Tchaikovsky, a thirty-five-year-old composer of growing fame, whose First Piano Concerto had just been premiered in Boston. Tchaikovsky delivered the requested pieces between December 1875 and May 1876, while working on his first ballet, Swan Lake. Reissued in a collection by Jurgenson in 1885 under the title The Seasons, Opus number 37b (Op. 37 being the Great Piano Sonata of 1878), the popularity of the pieces soon spread abroad, with a success confirmed by numerous transcriptions.

These twelve 'characteristic' pieces remain some of Tchaikovsky's most popular piano works to this day. Full of charm and variety, they combine a typically Slavic sentimentality with the influence of the German Romantics (Mendelssohn, Schumann) and alternate harmoniously between the lyrical and the picturesque. Each one has an evocative subtitle - apparently chosen not by the composer but by the man who commissioned them - accompanied by a few verses borrowed from various Russian poets (including Pushkin, Maykov, A.-K. Tolstoy and Zhukovsky...).

On the threshold of the year, January wonderfully conveys the atmosphere of an intimate 'Fireside' evening, with a dreamy melody and suspended arpeggios that evoke a mind wandering while contemplating the flames. The February 'Carnival' transports the listener amid the joyful uproar of a colourful crowd, while March presents the sad 'Song of the Lark', which echoes Schumann's Prophet Bird; Tchaikovsky would give a rather different version of it a few years later in his Children's Album (No. 22). In the style of a romance without words, April is represented by the 'Snowdrop', a flower whose blooming announces the arrival of sunny days, while May is represented, with languid grace, by Russia's famous 'White Nights', during which even after setting, the sun continues to illuminate the earth with its light.

The most famous piece of the cycle, the *June* 'Barcarolle' does not adopt the traditional rhythm of the gondolier songs dear to Mendelssohn,

but retains their characteristic sway and melancholy while featuring a joyous central passage. In the heart of summer, *July* and *August* take us to the fields in 'Song of the Reaper', with a rustic tone and vigorous rhythms, and 'The Harvest', a feverish scherzo interrupted by a calm movimento that could represent the peasants' repose in the midst of their labour.

In September, the season of 'The Hunt' opens, with its solemn trumpet calls and its races through the forest, while October expresses the nostalgia for the year as it declines in a sorrowful 'Autumn Song' reminiscent of Frédéric Chopin. In contrast, November depicts, with its joyful, oddly rhythmic melodies, an invigorating ride in a 'Troika', a sleigh pulled by three horses, imitating the tinkling of their bells and their light trot. The cycle of the year closes with December in an indoor scene of a Christmas party, written in a waltz tempo in line with the many dances sprinkled throughout Tchaikovsky's works for piano.

- Gilles Saint Arroman

Élodie Soulard accordéon | accordion

Élodie Soulard commence l'apprentissage de l'accordéon près de Clermont-Ferrand puis au Conservatoire du 12° arrondissement de Paris dans la classe de Max Bonnay. Elle intègre ensuite le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où elle y effectue de brillantes études récompensées par un master d'accordéon en 2010. L'année suivante, elle est admise en 3ème cycle supérieur dans la classe du pianiste et chef d'orchestre Jean-François Heisser. Elle reçoit en parallèle les conseils éclairés d'un grand nombre de maîtres à travers l'Europe. Elle a travaillé assidûment aux côtés du concertiste russe Yuri Shishkin.

Soutenue par la Fondation Safran, Élodie est régulièrement invitée en tant que soliste et se produit sur de grandes scènes internationales : Salle Pleyel, Cité de la Musique, La Folle Journée de Nantes et de Tokyo, Festival de l'Empéri, Festival Berlioz, Festival Radio France à Montpellier, Festival Toulouse les Orgues, Festival de la Chaise-Dieu, Muziekgebouw d'Amsterdam, Philharmonie de Rostov-sur-le-Don (Russie), Seoul Arts Concert Hall (Corée du Sud), Concert Hall de Shanghai (Chine).

Son talent d'interprète a été incontestablement reconnu dans un répertoire aussi bien constitué de transcriptions allant de Bach à Ligeti que d'œuvres originales contemporaines écrites pour son instrument (Kusyakov, Goubaïdoulina, Berio, Lindberg, Ibarrondo, Louvier...).

Élodie a pour partenaires de musique de chambre : Emmanuel Pahud, Laurent Korcia, Paul Meyer, Amanda Favier, Éric-Maria Couturier, et aussi le violoncelliste Raphaël Pidoux avec qui elle a enregistré un disque sous le label Integral. Elle est membre de l'Orchestre Les Siècles ainsi que de l'Ensemble C barré (ensemble marseillais) et joue régulièrement avec l'Orchestre Philarmonique de Radio France, l'Ensemble 2e2m et l'International Contemporary Ensemble (ICE) de New York.

Elle a sorti en 2015 un premier album en solo, intitulé *Portraits*, sous le label NoMadMusic.

Élodie Soulard joue sur un accordéon russe de marque « Jupiter » (modèle de V. Gusiev).

Élodie Soulard began studying the accordion near Clermont-Ferrand, and then in the Conservatoire of the 12th arrondissement of Paris with Max Bonnay. She then attended the Paris Conservatoire, where her brilliant studies were rewarded with a Master's degree in accordion in 2010. The following year, she was admitted to the PhD programme as a student of the pianist and conductor Jean-François Heisser. During this time, she also benefitted from the teaching of a large number of masters across Europe, and worked diligently alongside Russian concertist Yuri Shishkin.

Supported by the Safran Foundation, Élodie is regularly invited as a soloist and has performed on major international stages: the Salle Pleyel, the Cité de la Musique, La Folle Journée in Nantes and in Tokyo, the Festival de l'Empéri, the Festival Berlioz, the Festival Radio France in Montpellier, the Festival Toulouse les Orgues, the Festival de la Chaise-Dieu, the Muziekgebouw of Amsterdam, the Rostov State Philharmonic Society (Russia), Seoul Arts Concert Hall (South Korea) and the Shanghai Concert Hall (China).

Her talent as an interpreter has been roundly acclaimed in a repertoire made up of transcriptions ranging from Bach to Ligeti, as well as original contemporary works written for her instrument (Kusyakov, Goubaïdoulina, Berio, Lindberg, Ibarrondo, Louvier...).

Among Élodie's chamber music partners are musicians Emmanuel Pahud, Laurent Korcia, Paul Meyer, Amanda Favier, Éric-Maria Couturier, as well as the cellist Raphaël Pidoux, with whom she recorded an album for the label Integral. She is a member of the orchestra Les Siècles as well as Ensemble C barré from Marseille, and she plays regularly with the Radio France Philharmonic Orchestra, Ensemble 2e2m and the International Contemporary Ensemble in New York.

In 2015, she released her first solo album, entitled *Portraits*, with the label NoMadMusic.

Élodie Soulard plays a Russian 'Jupiter' accordion (V. Gusiev model).

Yuri Shishkin arranger | arranger

Né en Russie en 1963, Yuri Shishkin est l'un des plus éminents accordéonistes d'aujourd'hui. Diplômé de l'Académie Gnessin de Moscou et lauréat de nombreux concours internationaux (Klingenthal, Castelfidardo), il se produit en soliste dans le monde entier, captivant le public en particulier dans ses exceptionnelles transcriptions d'œuvres de Liszt, Weber, Moszkowski, Moussorgski, Rachmaninov, Prokofiev... Depuis 2013, il est enseignant au Conservatoire de Rostov-sur-le-Don.

Born in Russia in 1963, Yuri Shishkin is one of the most eminent of today's accordionists. A graduate of the Gnessin Academy in Moscow and prizewinner at numerous international competitions (Klingenthal, Castelfidardo), he performs as a soloist throughout the world, captivating audiences particularly with his exceptional transcriptions of works by Liszt, Weber, Moszkowski, Moussorgsky, Rachmaninov, Prokofiev... Since 2013, he has taught at the Rostov-sur-le-Don Conservatory.

Epigraphe poétique accompagnant chaque morceau composé par Tchaikovski

Poetic epigraph accompanying each piece composed by Tchaikovsky

Январь: У камелька И мирной неги уголок Ночь сумраком одела. В камине гаснет огонек, И свечка нагорела.

Февраль: Масленица Скоро масленицы бойкой Закипит широкий пир.

П. Вяземский.

А. Пушкин

Март: Песня жаворонка Поле зыблется цветами, В небе льются света волны. Вешних жаворонков пенья Голубые бездны полны.

А. Майков

Апрель: Подснежник
Голубенький, чистый подснежник
– цветок, А подле сквозистый
последний снежок.
Последние слёзы о горе былом
И первые грёзы о счастье ином...
А Майков

Janvier : Au coin du feu La nuit a revêtu de ténèbres Ce petit coin de douceur paisible. Dans la cheminée, le feu s'éteint, Et la bougie se consume.

Février : Mardi-Gras Bientôt, du turbulent Mardi-Gras Va commencer le grand festin.

P. Viazemski

A Pouchkine

Mars: Le chant de l'alouette
Le champ ondule sous les fleurs,
Dans le ciel se déversent des vagues
de lumière.
Le chant des alouettes printanières
Emplit l'immensité bleue.

A. Maïkov

Avril: Le perce-neige

Le perce-neige, bleu et pur est une petite fleur,

Et à côté de lui, la dernière neige, ajourée.

Dernières larmes sur un chagrin passé Et premiers rêves d'un autre bonheur...

A. Maïkov

January: At the Fireside
A little corner of peaceful bliss
The night dressed in twilight.
The little fire is dying in the
fireplace,

And the candle has burned out.

A Pushkin

February: Carnival
At the lively Shrove Tuesday
Soon a large feast will overflow.
P. Vyazemsky

March: Song of the lark
The field shimmering with flowers,
The stars swirling in the heavens.
The song of the lark
Fills the blue abyss.
A. Maykov

April: Snowdrop

The blue, pure snowdrop is a flower,
And near it, the last snow drops.

The last tears over past griefs
And first dreams of another
happiness...

A. Maykov

Май: Белые ночи

Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, родной полночный край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега

Как свеж и чист твой вылетает май! А Фет

Июнь: Баркарола
Выйдем на берег, там волны
Ноги нам будут лобзать,
Звезды с таинственной грустью
Будут над нами сиять.

А. Плещеев

Июль: Песнь косаря Раззудись, плечо Размахнись рука! Ты пахни в лицо, Ветер с полудня!

А. Кольнов

Август: Жатва

Люди семьями принялися жать, Косить под корень рожь высокую! В копны частые снопы сложены, От возов всю ночь скрипит музыка.

А. Кольнов

Mai · Les Nuits blanches

Quelle nuit! Partout quelle volupté! Sois remerciée, ma patrie boréale! Du royaume des glaces, des bourrasques et de la neige Ton mois de mai s'enfuit, si frais, si pur!

Iuin : Barcarolle

Allons sur la côte, là-bas les vagues Viendront nous baiser les pieds, Et les étoiles, secrètement tristes Brilleront au-dessus de nous.

A. Plechtcheiev

Juillet : Le chant du faucheur Bouge tes épaules Lance tes bras !

Et toi, souffle-moi au visage, Vent de midi!

A. Koltsov

Août: La Moisson

Par familles entières, les gens ont commencé à moissonner, Coupant à la racine les grands épis de seigle! Les gerbes épaisses sont empilées en tas, La musique des charrettes grince toute la nuit.

A. Koltsov

May: White Nights

What a night! What bliss all about! I thank my native boreal country! From the kingdom of ice, of snowstorms and snow How fresh and clean May flies in!

A. Fet

Iune: Barcarolle

Let us go to the shore, There the waves will kiss our feet, With mysterious sadness The stars will shine down on us.

A. Pleshcheiev

July: Song of the Reaper Move the shoulders Shake the arms! And the noon wind, Breathes in the face!

A. Koltsov.

August: The Harvest

People in families are cutting The tall rye, down to the root! They put together the haystacks, And music screeching all night from the hauling carts.

A. Koltsov

Сентябрь: Охота
Пора, пора! Рога трубят:
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах.
А. Пушкин

Septembre : La Chasse

L'heure est venue! On entend le son des cors: Les piqueurs, en habit de chasse

Sont dès l'aube sur leurs chevaux ; Les barzoïs s'élancent en meute.

A. Pouchkine

September: The Hunt

It is time! The horns are sounding: The hunters in their hunting dress Are mounted on their horses; The borzois are jumping in early dawn.

A. Pushkin

Октябрь: Осенняя песнь

Осень, осыпается весь наш бедный сад, Листья желтые по ветру летят...

А. Толстой

Octobre: Chant d'automne

Automne, notre pauvre jardin se dépouille.

Les feuilles jaunies volent au vent...

A.Tolstoï

October: Autumn Song

Autumn, our poor garden is all falling down,

The yellowed leaves are flying in the wind

A.Tolstoy

Ноябрь: На тройке

Не гляди же с тоской на дорогу И за тройкой вослед не спеши И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда затуши.

Н. Некрасов

Novembre : La troïka

Ne regarde pas la route avec envie Ne t'élance pas derrière la troïka Et cette anxiété dans ton cœur Fais-la taire au plus vite et à jamais.

N. Nekrassov

November: Troika

In your loneliness do not look at the road

And do not rush out after the troika Suppress at once and forever The fear of longing in your heart.

N. Nekrasov

Декабрь: Святки

Раз в крещенский вечерок Девушки гадали, За ворота башмачок Сняв с ноги бросали. В. Жуковский Décembre : Noël

Par une nuit de Noël Les filles disaient l'avenir, Ôtant de leurs pieds leurs souliers Elles les jetèrent dehors.

V. Joukovski

December: Christmas

Once upon a Christmas night The girls were telling fortunes, Taking their slippers off their feet And throwing them out of the gate.

V. Zhukovsky

Remerciements | Thanks

Je tiens tout d'abord à remercier Yuri Shishkin de m'avoir accompagnée avec grand enthousiasme dans ma démarche de transcription de ces Saisons de Tchaïkovski, ainsi que pour ses précieux conseils sur l'interprétation. Je remercie aussi Sylvie Gerin et l'agence Résonances Live d'avoir encouragé et produit ce disque, ainsi que toute l'équipe du label NoMadMusic pour sa confiance. Merci à Lucie Bourély pour son magnifique accompagnement et travail d'ingénieur du son, ainsi qu'à Olivier Innocenti pour avoir généreusement prêté son matériel d'enregistrement, ainsi que la Maison de la Musique de Nanterre pour leur accueil très chaleureux. Enfin, je tiens à remercier particulièrement Philippe Imbert pour l'entretien régulier de mon accordéon « Jupiter », Mécénat 100% d'avoir soutenu ce projet, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenue de diverses manières dans ce projet.

First of all, I want to thank Yuri Shishkin for having accompanied me with great enthusiasm in my effort to transcribe these *Seasons* by Tchaikovsky, as well as for his precious advice on its interpretation. I also thank Sylvie Gerin and the Résonances Live agency for having encouraged and produced this album, and the entire team of the NoMadMusic label for their confidence in me. Thanks are also due to Lucie Bourély for her wonderful accompaniment and sound engineer work, and to Olivier Innocenti for having generously lent his recording material, as well as the Maison de la Musique of Nanterre for their warm welcome. Finally, I would like to particularly thank Philippe Imbert for having regularly taken care of my 'Jupiter' accordion, and Mécénat 100% for having supported this project, as well as all the people who gave their support to this project in many different ways.

Atelier Philippe Imbert | Workshop Philippe Imbert - La couleur des notes

Basé en Auvergne, Philippe Imbert est facteur d'accordéon, spécialisé dans l'accordage et la restauration d'instruments. Il y a quelques années, il a mis au point le « booster harmonique », qui est un boitier en bois placé à l'intérieur de l'instrument, permettant de modifier le flux d'air et d'amplifier les harmoniques.

Located in Auvergne, Philippe Imbert is an accordion maker who is a specialist in tuning and restoring instruments. A few years ago, he developed the 'harmonic booster', a wooden casing set inside the instrument that allows to modify the air flow and amplify the harmonics.

Mécénat 100% est une association d'intérêt général agréée, apte à recevoir des dons de personnes physiques, d'entreprises ou d'organisations. Sa démarche est particulière en ce sens qu'elle ne prélève aucune commission et que l'intégralité des dons est reversé en faveur des projets retenus. Elle accueille de nouveaux donateurs et membres sur cooptation unanime. Son site internet est www.100-pour-100.org.

Élodie Soulard

Pyotr Illitch Tchaikovsky

The Seasons Op. 37a

Transcription for accordion by Elodie Soulard & Yuri Shishkin

	•	
01	January At the Fireside	06:05
02	February Carnival	02:44
03	March Song of the lark	02:38
04	April Snowdrop	02:22
05	May White Nights	04:57
06	June Barcarolle	05:42
07	July Song of the Reaper	01:51
08	August The Harvest	03:24
09	September The Hunt	02:42
10	October Autumn Song	04:29
11	November Troika	03:05
12	December Christmas	04:01
Tota	ıl timing	44:00

Executive Producer: Clothilde Chalot Recording producer, sound engineer & editor: Lucie Bourély

Recorded in April 2021 at the Auditorium de la Maison de la Musique in Nanterre Label manager: Adélaïde Chataigner Photographer: Capucine de Chocqueuse Corrector: Danièle Chalot Translator: Linda Daigle, Anne Kreis & Leila Schneps Graphic design: Lauriane Bellon

Mécénat 100%

