

Cello 8

Ode à la nuit

Georges Bizet

1. Les pêcheurs de Perles
« Je crois entendre encore » 3'46

Augusta Holmès

2. Ludus pro Patria - La Nuit et l'Amour 6'01

Gabriel Fauré

3. Clair de lune, opus 46 n°2 3'33

Franz Schubert

4. Ständchen, D.957 n°4 3'55
5. Du bist die Ruh, D. 776 5'06
6. Die Nacht, D.983 n°4 2'15
7. Nachtgesang im Walde, D. 913 5'09

Antonin Dvorák

8. Rusalka, opus 114 - Chant à la lune 5'53

Charles Gounod

9. Cinq-Mars – « Nuit resplendissante » 4'32

Johannes Brahms

10. In stiller Nacht, WoO34 n°8 2'50
11. Waldesnacht, opus. 62 n°3 4'18
12. Nachtwache, opus 104 n°1 2'40
13. Nachtwache, opus 104 n°2 1'19

Camille Saint-Saëns

14. Calme des nuits, opus 68 n°1 3'07

Richard Strauss

15. Traumlicht, opus 123 n°2 5'52

Claude Debussy

- Nocturnes
16. Nuages 6'31
17. Fêtes 6'49

Transcriptions de Roland Pidoux (de 1 à 15) et Renaud Guieu (16 et 17)

Enregistré du 9 au 13 octobre 2022 à la salle Colonne à Paris / Prise de son, montage et mixage : Cécile Lenoir / Direction artistique : Cécile Lenoir et Roland Pidoux / Mixage et mastering : Alban Sautour / Photos : William Beaucardet / Traductions vers l'anglais : Christopher Bayton / Conception et suivi artistique : René Martin, François-René Martin, Clémence Burgun / Design : Jean-Michel Bouchet – LMWR / Réalisation digipack : saga.illico / Fabriqué par Sony DADC Austria / © & © 2023, MIRARE, MIR578
www.mirare.fr

Adapter une œuvre musicale à un autre effectif instrumental se pratique depuis des siècles. Les compositeurs les plus illustres, au premier rang desquels Jean-Sébastien Bach et Franz Liszt, ont souvent exercé cet art, révélant ainsi une œuvre sous un autre jour, sans la trahir. Transcrire a par ailleurs souvent permis de populariser des œuvres en les rendant plus accessibles, mais a aussi contribué à enrichir le répertoire d'un instrument ; ainsi des violonistes virtuoses tels Fritz Kreisler ou Jascha Heifetz, ont adapté des pages du patrimoine vocal ou pianistique, tandis que les pianistes Siloti, Busoni, Rachmaninov, Horowitz et bien d'autres se sont prêtés au jeu ; quant aux transcriptions orchestrales, celles de pages de Bach signées par Leopold Stokowski furent célèbres en leur temps.

Roland Pidoux, violoncelliste et professeur bien connu, a signé les transcriptions de cet album en les destinant à un octuor d'un genre particulier. Il nous raconte.

D'où vient votre goût pour la transcription ?

En 1991, complètement par hasard, et dans un état semi-conscient au réveil d'une anesthésie générale, j'ai clairement reconnu *Carmen*, l'héroïne de l'opéra de Bizet, sur scène, entourée de personnages représentés par des violoncelles. Ma première transcription fut donc consacrée à des extraits de *Carmen* et à mon instrument de prédilection. À mon sens, transcrire ne nécessite pas de formation très particulière. Je n'ai pas fait de classes d'écriture, et très honnêtement je crois qu'il suffit d'en avoir envie, d'aimer une partition et de pénétrer le cœur de sa structure. En partant de pages orchestrales, je réduis ; ailleurs, en partant d'une voix et d'un piano, j'augmente. Si vous connaissez intimement l'instrument pour lequel vous transcrivez, ce n'est pas si complexe, et l'on acquiert peu à peu une technique et des astuces.

Mais pourquoi un octuor de violoncelles ?

Une formation d'octuor offre une spatialisation du son, qui permet de faire passer le thème d'un instrument à l'autre en créant un mouvement. Quant au choix de huit violoncelles, plutôt que celui d'un octuor à cordes classique – associant quatre violons, deux altos et deux violoncelles – il repose sur le fait, qu'en dehors d'une *Bachianas brasileiras* de Villa-Lobos, il n'existait aucun répertoire pour cette formation. En écrivant pour huit violoncelles, j'avais aussi une arrière-pensée didactique : celle d'offrir à mes étudiants la possibilité de se réunir autour

---

d'une partition, pour comprendre comment fonctionne un pupitre de violoncelles et comment on façonne ensemble le son. J'avais également envie de mettre les violoncellistes dans des positions beaucoup plus virtuoses, comme celles des violonistes, en jouant très haut dans la tessiture, l'ambitus de l'instrument le lui permettant. En relevant ce défi, il n'était bien entendu pas question pour moi de me mesurer aux auteurs, en l'occurrence Mendelssohn et Enesco, qui ont laissé des chefs d'œuvre pour octuor à cordes dans sa formation traditionnelle. Toujours dans cet objectif didactique, je cherche aussi un équilibre entre les huit instrumentistes, en imposant à chacune des parties la même exigence. Celui qui choisirait le pupitre de huitième violoncelle pour être tranquille ferait une erreur colossale ! Bien que les parties soient différentes, le son doit être homogène, ce qui impose une véritable qualité d'écoute. Huit me paraît aussi un nombre maximal pour obtenir une mise en place idéale.

En 2010 un premier volume de vos transcriptions « Méditations » était déjà paru chez Mirare (MIR 112). Peut-on considérer celui-ci comme une suite ?

Non, ce n'est pas exactement une suite car, dans celui-ci, je réponds à une commande précise de *Talents & Violon'celles*. Toutes les pièces réunies ici ont trait à la nuit, thème de la Folle Journée de Nantes 2023 organisée par René Martin. À l'exception de *Nuages* et *Fêtes* de Debussy, arrangées par Renaud Guieu – l'un de mes anciens élèves, désormais membre de l'Orchestre Philharmonique de Radio France – les œuvres proviennent du répertoire vocal. Mais toutes les œuvres ayant pour thème la nuit ne se prêtent pas à la transcription pour huit violoncelles, notamment les *Nocturnes* de Chopin ; on ne peut pas tout faire avec les cordes ! »

LE RÉPERTOIRE

De **Franz Schubert**, auteur de plus de six cents lieder, quatre de sa période de maturité ont été retenus. *Nachtgesang im Walde* D. 913 (1827), écrit pour chœur d'hommes et quatre cors, tout comme *Die Nacht* D.983 (1816), sont deux œuvres qui, de l'avis de Roland Pidoux, se prêtaient fort bien à la transcription pour cet ensemble. Quant à *Du Bist die Ruh* (Tu es ma paix) D.776, daté de 1823, chef d'œuvre absolu du lied, c'est un poème d'adoration amoureuse d'une intensité quasi mystique. *Ständchen*, la très sensuelle sérénade tirée de son ultime cycle *Schwanengesang* (Le Chant du cygne), est aussi l'une de ses mélodies qui a été le plus souvent transcrite.

Je crois entendre encore est un air pour ténor d'une grande douceur qui provient de l'acte I des *Pêcheurs de perles*, premier opéra de **Georges Bizet** (1863), qui reçut d'emblée l'admiration d'Hector Berlioz.

De **Johannes Brahms**, à qui l'on doit une vaste production d'œuvres chorales, figure ici le célèbre *In Stiller Nacht* (1864), extrait des *14 Deutsche Volkslieder* WoO34 ; tout comme *Waldesnacht* (Nuit sylvestre) le très calme troisième volet des 7 chants pour voix mixtes « a cappella » de l'opus 62 (1874), ainsi que les *Nachtwache I & II*, extraits de l'opus 104, son dernier cycle de chants profanes pour chœur mixte (1888), dont le caractère automnal est particulièrement touchant.

Nuit resplendissante est une cantilène pour mezzo-soprano, tirée du drame lyrique *Cinq-Mars* de **Charles Gounod**, retraçant la révolte manquée de la noblesse française menée par le Marquis de Cinq-Mars contre le Cardinal de Richelieu, créé à L'Opéra Comique en 1877.

C'est pour un ensemble vocal a cappella que **Camille Saint-Saëns** mit en musique *Calme des Nuits* en 1882, premier des deux chœurs de son opus 68, sur le poème d'un auteur anonyme.

Moins connu que celui de la *Suite Bergamasque* de Debussy, *Clair de Lune* (opus 46, n°2) de **Gabriel Fauré** marque, en 1887, la première collaboration du compositeur avec Paul Verlaine, en offrant une nostalgique rêverie dans le beau ton de si bémol mineur. Fauré réutilisera lui-même 30 ans plus tard l'émotion à fleur de peau de cette mélodie dans sa suite d'orchestre *Masques et bergamasques*.

C'est à **Augusta Holmès** (1847-1903), compositrice française élève de César Franck, que l'on doit *La Nuit et l'amour*, interlude de son ode-symphonie *Ludus pro patria*, écrit en 1888 pour chœurs, récitant et orchestre, et inspiré du tableau homonyme du peintre français Pierre Puvis de Chavannes. Grande admiratrice de Wagner, on y notera l'influence du maître allemand et notamment du Prélude de *Lohengrin*.

Nuages et Fêtes, les deux premiers Nocturnes de **Claude Debussy**, représentent un exemple significatif de l'impressionnisme en musique, ainsi que s'en expliquait le compositeur : « Il ne s'agit pas de la forme habituelle de 'nocturne' mais de tout ce que ce mot contient d'impressions et de lumières spéciales. *Nuages*, c'est l'aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages [...] ; *Fêtes*, c'est le mouvement, le rythme dansant de l'atmosphère avec des éclats de lumière brusque ... »

Chant à la lune, air pour soprano le plus célèbre de *Rusalka* opus 114, opéra majeur d'**Antonin Dvořák**, connut un succès retentissant dès sa création à Prague en 1901.

Le poignant *Traumlicht*, second des 4 Motets *a capella* de l'opus 123 de **Richard Strauss** (1935), conclut le programme. Sur un texte de Friedrich Rückert, il fut écrit à une époque où le compositeur fut contraint par le régime nazi de démissionner de la présidence de la Reichsmusikkammer, en raison de sa collaboration avec l'écrivain juif Stefan Zweig.

Et Roland Pidoux de conclure : « Le projet en lui-même m'a passionné car j'aime l'atmosphère unique de l'octuor pour violoncelles. Offrir une couleur différente à ces musiques, en restant fidèle aux harmonies voulues par leurs auteurs, et en espérant que ces transcriptions leur plairaient, fut mon unique dessein. »

La création de l'octuor Cello8, initiative de Talents & Violon'celles, rendue possible grâce à la générosité de l'un de ses mécènes, Joël Rousseau, est ici soutenue par René Martin, qui a choisi cet enregistrement comme CD officiel de la Folle Journée de Nantes 2023 sur le thème « Ode à la Nuit ». Cello8 offre aux jeunes musiciens qui le composent l'opportunité de se produire en public, d'enregistrer, et ainsi de se faire connaître du monde musical tout en mettant en valeur la lutherie contemporaine au travers des instruments qui ont été fabriqués pour eux grâce au fond de dotation Talents & Violon'celles.

Jean-Michel Molkhou

Critique musical pour la revue Diapason pendant 36 ans, et collaborateur de la revue Pianiste, Jean-Michel Molkhou est également l'auteur d'un ouvrage en 2 tomes « Les Grands violonistes du XXe siècle » et d'un livre « Les Grands quatuors à cordes du XXe siècle » parus aux Éditions Buchet-Chastel.

Cello8

L'octuor de Talents & Violon'celles, mécénat Joël Rousseau

8 violoncelles pour une triple vocation

Cello8, l'octuor de Talents & Violon'celles, remplit une triple vocation : permettre à des jeunes talents soutenus ou ayant été soutenus par l'association de gagner en expérience de la scène et en visibilité professionnelle ; promouvoir l'extrême richesse de la lutherie française auprès du grand public ; faire progresser la notoriété de Talents & Violon'celles pour motiver toujours plus de mécènes.

L'octuor et ses multiples polyphonies, à mi-chemin entre un quatuor à cordes et un petit orchestre à cordes, est la formation idéale pour mettre en valeur le plus grand nombre de jeunes violoncellistes.

Les violoncellistes de Cello8

Avec et sous la direction de Raphaël Pidoux :

• Rafaël Arreghini • Yanis Boudris • Albéric Boullenois • Noé Drdak • Léo Ispir • Elliott Leridon • Soni Siecinski

Talents & Violon'celles : la générosité et l'excellence au cœur

Créé en 2010 sous l'impulsion de Raphaël Pidoux, avec une équipe emmenée par François-Xavier Anscutter, président, Talents & Violon'celles rend possible la rencontre entre des instruments de grande facture et des jeunes talents en devenir, selon une démarche unique et essentielle en France.

De grands luthiers français fabriquent des violons, altos et violoncelles, financés par des mécènes : autant de créations artistiques organisées par Talents & Violon'celles, qui les reçoit en prêt. Par ailleurs, des particuliers confient à l'association leurs précieux instruments pour qu'ils soient joués. En douze ans, plus de 100 jeunes musiciens et musiciennes ont pu poursuivre leur progression en jouant sur ces instruments à la hauteur de leur talent, prêtés par Talents & Violon'celles. Sans ce soutien, la plupart n'y auraient pas eu accès à cause de leur prix.

Fin 2022, le fonds de dotation Talents & Violon'celles gère plus de 70 instruments, dont 24 commandés à 17 luthiers. Avec l'aide de ses formidables mécènes, il soutient la lutherie française et accompagne les jeunes instrumentistes par de multiples actions, au-delà du prêt d'instruments : concours international de lutherie (1ère édition en 2022), master class avec orchestre et... l'octuor Cello8.

Raphaël Pidoux violoncelliste

Directeur artistique et vice-président fondateur de Talents & Violon'celles

Raphaël Pidoux mène depuis 1988 une brillante carrière internationale avec le Trio Wanderer. Parallèlement, il joue en soliste ou avec de nombreux ensembles. Il est professeur de violoncelle au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Raphaël Pidoux joue sur un violoncelle de Goffredo Cappa (Saluzzo, 1680). De son vécu de musicien et d'enseignant est née l'idée de Talents & Violon'celles.

Raphaël Pidoux : « *Il est particulièrement important de soutenir les jeunes artistes interprètes durant cette période délicate de leur vie artistique où – entre la fin de leurs études et le début de leur installation dans le monde professionnel – ils doivent s'armer pour faire leurs preuves, lors de concours ou de concerts. Alors, ils doivent pouvoir compter sur un instrument d'excellence.* »

Roland Pidoux violoncelliste

Violoncelliste solo à l'Orchestre national de France de 1978 à 1987, Roland Pidoux a été membre du Trio Pasquier. Il a formé un autre trio avec Jean-Claude Pennetier et Régis Pasquier. Professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris de 1988 à 2012, il est directeur artistique et co-fondateur des Rencontres de violoncelle de Bélaise.

Il partage avec son fils Raphaël la passion de la transmission qui conforte les vocations. C'est donc tout naturellement, avec talent et générosité, qu'il a écrit les transcriptions qui enrichissent le répertoire de l'octuor Cello8.

Renaud Guieu violoncelliste

Ancien élève de Roland Pidoux au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Renaud Guieu est membre titulaire de l'Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2002. Il réalise un grand nombre d'arrangements édités chez Opus Cello.

De 1680 à 2020, le savoir-faire et le talent de luthiers d’hier et d’aujourd’hui ont donné naissance aux huit violoncelles qui composent Cello8. La grande majorité ont été construits par des luthiers contemporains français, sur proposition de Talents & Violon’celles, et financés par des mécènes privés pour être prêtés.

Par sa grande tessiture, le violoncelle permet des arrangements spectaculaires qui se déclinent à l’infini. Réunis à huit, ils ont toutes les qualités sonores et visuelles pour captiver le public.

Instruments prêtés, construits à l’initiative de Talents & Violon’celles

- Violoncelle de Sylvain Tournaire, Paris, 2020.

Joué par Rafaël Arreghini

Mécène : Jean-Marc Granet-Bouffartigue

- Violoncelle de Jean-Louis Prochasson, Tours, 2014.

Joué par Yanis Boudris

Mécène : Caisse d’Épargne Loire Centre

- Violoncelle de Joël Klépal, Paris, 2018.

Joué par Noé Drdak

Mécène : Fondation AG2R La Mondiale pour la vitalité artistique

- Violoncelle de Francis Kuttner, San Francisco, 2019.

Joué par Léo Ispir

Mécènes : Shushanik Karapetyan et Joël Rousseau

- Violoncelle inversé construit par un collectif de luthiers : Savine Delaporte, Joël Klépal, Antoine Lescombe, Virginie Pezet-Berton, Jean-Louis Prochasson. La Grange de Meslay, 2019.

Joué par Soni Siecinski

Mécène : Talents & Violon’celles

Instruments anciens prêtés par l’intermédiaire de Talents & Violon’celles

- Violoncelle de Salvador Bofill, Barcelone, 1754.

Joué par Albéric Boullenois

Mécènes : famille Rosoor

- Violoncelle de Claude Pierray, Paris, vers 1715-1720.

Joué par Elliott Leridon

Mécène privé

Joël Rousseau, mécène et mélomane engagé

Joël Rousseau, Président du Conseil Stratégique du groupe de construction NGE qu'il a fondé, mécène privé philanthrope et altruiste, conçoit sa démarche de mécénat comme un acte incontournable en direction de jeunes qui doivent être aidés, futurs ingénieurs ou jeunes violoncellistes en devenir. Pour lui, « *il est dramatique dans notre société que des jeunes ne puissent faire éclore leur talent et leurs compétences faute de moyens financiers suffisants* ».

Il témoigne : « *J'ai immédiatement adhéré au projet de Talents & Violon'celles car j'y ai retrouvé toutes les valeurs qui m'animent. Mettre ensemble la transmission, le talent, le patrimoine, la culture, c'est une idée formidable, parfaitement lisible, qui crée du sens et fait de nous des passeurs.* » Généreux bienfaiteur de Talents & Violon'celles depuis 2018, il a encore amplifié son soutien en finançant intégralement l'Octuor Cello8 afin qu'il puisse développer sa notoriété.

Mélomane averti, il partage la vie de l'artiste lyrique arménienne Shushanik Karapetyan. Ensemble, ils ont mécéné la construction de quatre violoncelles et de quatre archets qui enrichissent le fonds de Talents & Violon'celles depuis 2019.

Léo Ispir

Raphaël Pidoux

Yanis Boudris

Noé Drdak

Albéric Boullenois

Soni Siecinski

Rafaël Arreghini

Elliott Leridon

Adapting a musical work to another instrument is a centuries-old practice. The most illustrious composers, first and foremost Johann Sebastian Bach and Franz Liszt, often exercised this art, thus revealing a work in a contrasting light, whilst still remaining faithful to it. Transcription has often helped to popularise works by making them more accessible, but it has also contributed to enriching the repertoire of an instrument; thus virtuoso violinists such as Fritz Kreisler and Jascha Heifetz adapted compositions from the vocal or piano repertoire, while the pianists Siloti, Busoni, Rachmaninov, Horowitz and many others became part of the tradition; as for orchestral transcriptions, those of Bach's works transcribed by Leopold Stokowski were celebrated at the time.

Roland Pidoux, the well-known cellist and teacher, devised the transcriptions for this album for a special kind of octet. This is what he has to tell us about it:

Where does your appetite for transcription come from?

In 1991, completely by chance, and in a semi-conscious state after waking up from a general anaesthetic, I clearly recognised Carmen, the heroine of Bizet's opera, on stage, surrounded by other characters, but represented by cellos. My first transcription was therefore devoted to excerpts from Carmen and for my favourite instrument. In my opinion, transcription does not require any particular training. I didn't have any composition classes, and quite honestly, I believe that all you need is the desire to do it, to love a score and to get to the heart of its structure. If I start out with an orchestral score, I reduce it; if I start out with a solo part with piano, I augment. If you are familiar with the instrument you are transcribing for intimately, it is not so complicated, and one gradually acquires a method and an aptitude.

But why a cello octet?

An octet formation offers a spatialisation of sound, that allows the theme to flow from one instrument to another, creating movement. The choice of eight cellos rather than a classical string octet - four violins, two violas and two cellos - is based on the fact that, apart from a *Bachianas brasileiras* by Villa-Lobos, there was no repertoire for this formation. In writing for eight cellos, I also had a pedagogical ulterior motive: that of offering my students the possibility of coming together around a score, to understand how a cello section functions and how the sound is shaped as an ensemble. I also wanted to put the cellists into much more virtuoso positions,

---

like those of violinists, by playing very high in the tessitura; the range of the instrument allowing this. In taking up this challenge, there was of course no question of my competing with the composers, in this case Mendelssohn and Enesco, who left masterpieces for string octet in its traditional formation. Bearing in mind the pedagogical objective, I am also looking to achieve a balance between the eight instrumentalists, imposing the same demands on each of the parts. Anyone who chooses the eighth cello part thinking he will have a quiet life would be making a colossal mistake! Although the parts are different, the sound must be homogeneous, which imposes a real listening quality. Eight also seems to me to be the maximum number to obtain an ideal positional layout.

Prior to the current disc, a first volume of your transcriptions, “Meditations”, was published by Mirare (MIR 112) in 2010.

Can we consider this latest one to be a sequel?

No, it is not exactly a sequel because, in this recording, I am responding to a specific commission from *Talents & Violoncelles*. All the pieces assembled here have an association with the night, the theme of the *Folle Journée de Nantes 2023* organised by René Martin. With the exception of *Nuages* and *Fêtes* by Debussy, arranged by Renaud Guieu - one of my former students, now a member of the *Orchestre Philharmonique de Radio France* - the works come from the vocal repertoire. But not all works with a night-time theme lend themselves to transcription for eight cellos, especially Chopin's *Nocturnes*; you can't do everything with strings!

THE REPERTOIRE

From **Franz Schubert**, composer of more than six hundred lieder, four from his mature period have been selected. *Nachtgesang im Walde* D.913 (1827), written for male chorus and four horns, and *Die Nacht* D.983 (1816) are two works which, in Roland Pidoux's opinion, lend themselves very well to transcription for this ensemble. As for *Du Bist die Ruh* (You are my peace) D.776, dated 1823, the absolute masterpiece of the lied repertoire, it is a poem about loving adoration of almost mystical intensity. *Ständchen*, the sensuous serenade from his final cycle *Schwanengesang* (Swan Song), is also one of his most frequently transcribed songs.

Je crois entendre encore is a charming tenor aria from Act I of **George Bizet's** first opera *Les Pêcheurs de perles*, (1863), which immediately attracted the admiration of Hector Berlioz.

From **Johannes Brahms**, to whom we owe a vast output of choral works, the famous *In Stiller Nacht* (1864) from the *14 Deutsche Volkslieder* WoO34 is included here; as well as *Waldesnacht* (Silvester Night), the very relaxed third of the seven songs for mixed voices 'a cappella' from Op. 62 (1874), and *Nachtwache I & II*, taken from Op. 104, his last cycle of secular songs for mixed chorus (1888), whose autumnal character is particularly moving.

Nuit resplendissante, is a cantilena for mezzo-soprano, taken from the *drame lyrique Cinq-Mars* by **Charles Gounod**, which recounts the failed revolt of the French nobility led by the Marquis de Cinq-Mars against the Cardinal de Richelieu, first performed at the *Opéra Comique* in 1877.

It was for an *a cappella* vocal ensemble that Camille Saint-Saëns set *Calme des Nuits* in 1882, the first of the two choruses in his Opus 68, to a poem by an anonymous author.

Less well known than Debussy's *Suite Bergamasque*, **Gabriel Fauré's** *Clair de Lune* (Op. 46, No. 2) marks the composer's first collaboration with Paul Verlaine in 1887, offering a nostalgic reverie in the beautiful key of B-flat minor. Fauré himself reused the emotion of this melody 30 years later in his orchestral suite *Masques et bergamasques*.

Augusta Holmès (1847-1903), a French composer and pupil of César Franck, wrote *La Nuit et l'amour*, an interlude to her ode-symphony *Ludus pro patria*, in 1888 for chorus, narrator and orchestra, inspired by the homonymous painting by the French painter Pierre Puvis de Chavannes. A great admirer of Wagner, the influence of the German master can be noted from the Prelude to *Lohengrin*.

Nuages and *Fêtes*, Claude Debussy's first two *Nocturnes*, represent a significant example of impressionism in music, as the composer explained: 'It is not the usual form of 'nocturne' but all that the word contains of impressions and distinctive illuminations. *Nuages* is the unchanging aspect of the sky with the slow, melancholy march of the clouds [...]; *Fêtes* is the movement, the dancing rhythm of the atmosphere with sudden bursts of light...'

Rusalka opus 114, **Antonin Dvořák's** major opera, was a resounding success from the moment of its first performance in Prague in 1901. "O Silver Moon", is the most famous soprano aria from it.

The poignant *Traumlicht*, the second of the four *a cappella* Motets by **Richard Strauss** Op. 123 (1935), concludes the programme. It is based on a text by Friedrich Rückert and was written at a time when the composer was obliged by the Nazi regime to resign as president of the *Reichsmusikkammer* because of his collaboration with the Jewish writer Stefan Zweig.

And Roland Pidoux concludes: "This project was a veritable passion for me because I love the unique atmosphere of the cello octet. My sole intention was to give a different colour to this music, whilst remaining faithful to the harmonies intended by the composers, in the hope that these transcriptions would please them.

The creation of the *Cello8 octet*, an initiative of *Talents & Violon'celles*, and has been made possible thanks to the generosity of one of its sponsors, Joël Rousseau, and is being supported here by René Martin, who has chosen this recording as the official CD of the *Folle Journée de Nantes 2023* on the theme "Ode to the Night". *Cello8* offers its young musicians the opportunity to perform in public, to record, and thus to make themselves known to the musical world, whilst at the same time focusing attention on contemporary violin making through the instruments that have been made for them thanks to Talents & Violon'celles.

Jean-Michel Molkhou

Music critic for the magazine Diapason for 36 years, and contributor to the magazine Pianiste, Jean-Michel Molkhou is also the author of a two-volume work "Les Grands violonistes du XXe siècle" (The Great violinists of the XXth century) and a book "Les Grands quatuors à cordes du XXe siècle" (The Great string quartets of the XXth century) published by Buchet-Chastel.

Translation: Christopher Bayton

Sponsor de Talents et Violon'celles - prêt d'un violoncelle de Jérôme Thibouville Lamy -Mirecourt 1910

Cello8

The Talents & Violon'celles octet, sponsor Joël Rousseau

8 cellos for a threefold vocation

Cello8, the octet of Talents & Violon'celles, fulfils a threefold vocation: that of allowing young talents supported or having been supported by the association to gain concert experience and professional visibility; of promoting the extraordinary richness of French violin making to the general public; and of increasing the notoriety of *Talents & Violon'celles* in order to attract even more sponsors.

The octet with its multiple polyphonies, halfway between a string quartet and a small string orchestra, is the ideal formation to draw attention to the greatest number of talented young cellists.

The Cello8 cellists

With and led by Raphaël Pidoux :

• Rafaël Arreghini • Yanis Boudris • Albéric Boullenois • Noé Drdak • Léo Ispir • Elliott Leridon • Soni Siecinski

Talents & Violon'celles: generosity and excellence are the lifeblood of the association

Created in 2010 under the impetus of Raphaël Pidoux, with a team led by François-Xavier Anscutter, President, *Talents & Violon'celles* makes it possible for great instruments to encounter young up-and-coming talents, in a unique and essential way in France.

Great French violin makers make violins, violas and cellos, financed by sponsors: all artistic creations organised by *Talents & Violon'celles*, which receives them on loan. In addition, private individuals entrust the association with their precious instruments so that they can be played. In twelve years, more than 100 young musicians at the height of their talent have been able to continue their progress by playing on these instruments, on loan from *Talents & Violon'celles*. Without this support, most of them would not have had access to them because of their cost.

At the end of 2022, the *Talents & Violon'celles* endowment fund managed more than 70 instruments, including 24 commissioned from 17 violin makers. With the help of its formidable sponsors, it supports French violin making and accompanies young instrumentalists through multiple actions, over and above the loan of instruments: international violin making competition (1st edition in 2022), master class with orchestra and... the Cello8 octet.

www.talents-et-violoncelles.com

Raphaël Pidoux cellist

Artistic Director and founding Vice-Chairman of Talents & Violon'celles

Raphaël Pidoux has been leading a brilliant international career with the *Trio Wanderer* since 1988. At the same time, he performs as a soloist or with numerous ensembles. He is professor of cello at the *Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris*. Raphaël Pidoux plays a cello by Goffredo Cappa (Saluzzo, 1680). The idea of *Talents & Violon'celles* was born out of his experience as a musician and a teacher.

Raphaël Pidoux : "It is particularly important to support young performers during this delicate period of their artistic life when - between the end of their studies and the beginning of their initiation into the professional world - they have to prove themselves in competitions or concerts. So, they must be able to rely on an instrument of very high quality."

Roland Pidoux cellist

Solo cellist with the *Orchestre National de France* from 1978 to 1987, Roland Pidoux was a member of the *Trio Pasquier*. He also formed another trio with Jean-Claude Penneret and Régis Pasquier. Professor at the *Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris* from 1988 to 2012, he is artistic director and co-founder of the *Rencontres de Violoncelle de Belaye*.

He shares with his son Raphaël the passion for transmission that strengthens vocations. It is therefore quite naturally, with talent and generosity, that he has written the transcriptions that enrich the repertoire of the Cello8 octet.

Renaud Guieu cellist

A former student of Roland Pidoux's at the *Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris*, Renaud Guieu has been a member of the *Orchestre Philharmonique de Radio France* since 2002. He has produced a large number of arrangements published by *Opus Cello*.

From 1680 to 2020, the expertise and talent of luthiers of the past and the present have given birth to the eight cellos that make up Cello 8. The majority were built by contemporary French luthiers, at the suggestion of *Talents & Violon'celles*, and financed by private sponsors for loan. Because of its wide range, the cello allows for spectacular arrangements that can be adapted to any number of situations. Together, the eight of them possess all the sound and visual qualities necessary to captivate an audience.

Instruments on loan, built on the initiative of Talents & Violon'celles

- Cello by Sylvain Tournaire, Paris, 2020.

Played by Rafaël Arreghini

Sponsor: Jean-Marc Granet-Bouffartigue

- Cello by Jean-Louis Prochasson, Tours, 2014.

Played by Yanis Boudris

Sponsor : Caisse d'Épargne Loire Centre

- Cello by Joël Klépal, Paris, 2018.

Played by Noé Drdak

Sponsor: *Fondation AG2R La Mondiale pour la vitalité artistique*

- Cello by Francis Kuttner, San Francisco, 2019.

Played by Leo Ispir

Patrons: Shushanik Karapetyan and Joël Rousseau

- Inverted cello built by a collective of violin makers: Savine Delaporte, Joël Klépal, Antoine Lescombe, Virginie Pezet-Berton, Jean-Louis Prochasson. La Grange de Meslay, 2019.

Played by Soni Siecinski

Sponsor: Talents & Violon'celles

Old instruments on loan through the mediation of Talents & Violon'celles

- Cello by Salvador Bofill, Barcelona, 1754.

Played by Albéric Boullenois

Sponsors: The Rosoor family

- Cello by Claude Pierray, Paris, circa 1715-1720.

Played by Elliott Leridon

Private sponsor

Joël Rousseau, sponsor and committed music lover

Joël Rousseau, Chairman of the Strategic Council of the NGE construction group, which he founded, and a philanthropic and altruistic private sponsor, sees his sponsorship as an essential act in favour of young people who need help, whether they are future engineers or aspiring young cellists. For him, "it is a tragedy in our society that young people are unable to develop their talent and skills due to a lack of financial resources".

He says: "I immediately joined the *Talents & Violon'celles* project because I found in it all the values that motivate me. Bringing together transmission, talent, heritage and culture is a wonderful idea, perfectly understandable, which creates meaning and makes us all philanthropists. A generous benefactor of *Talents & Violon'celles* since 2018, he has further amplified his support by fully funding the Cello8 Octet so that it can develop its reputation.

A knowledgeable music lover, he shares his life with Armenian soprano Shushanik Karapetyan. Together, they sponsored the construction of four cellos and four bows that enriched the *Talents & Violon'celles* collection in 2019.

