

Quatuor Zaïde

Invisible

*Fanny & Felix Mendelssohn
Clara & Robert Schumann*

Leipzig, début du XIXe siècle. Friedrich Wieck, dont la fille Clara montre dès le plus jeune âge de prodigieuses dispositions pour le piano, accueille et héberge le jeune compositeur Robert Schumann. Entre les deux jeunes gens va se lier une amitié intense qui se transformera en une des plus belles histoires d'amour de l'histoire de la musique.

« Chacune de tes pensées provient de mon âme, de même que je te dois toute ma musique... », écrira Robert à Clara. Ils composent ensemble, se conseillent, chacun est le premier auditeur des œuvres de l'autre. La carrière de soliste de Clara Wieck Schumann lui permet d'interpréter en public certaines de ses compositions, mais la majorité de ses œuvres restent inconnues jusqu'à la fin du XXe siècle.

Ici nous avons choisi de jouer le deuxième quatuor de Robert Schumann, en fa majeur, le plus lumineux de ses trois quatuors, ainsi que les variations opus 20 de Clara Wieck Schumann, originalement pour piano, qui font penser par leur structure et leur tonalité au célèbre deuxième mouvement du troisième quatuor de Robert Schumann.

Berlin, même époque. La famille Mendelssohn, descendante du célèbre philosophe de l'*Aufklärung* Moses Mendelssohn, vit confortablement. Les quatre enfants de la fratrie jouent de la musique, Fanny l'aînée et son jeune frère Felix montrent très tôt des dons musicaux impressionnants. Inséparables, le frère et la sœur écrivent l'un pour l'autre et ne

cessent de s'influencer. Felix, repéré par Goethe alors qu'il n'a que douze ans, poursuivra une grande carrière de compositeur, alors que Fanny devra se ranger à sa condition de femme et renoncer à toute vie professionnelle. « La musique restera pour toi un ornement », déclare ainsi le père à sa fille, l'année de ses 15 ans, tandis que Felix est encouragé par les plus grands. Fanny, mariée au peintre Wilhelm Hensel, composera quand même, sans être jouée de son vivant, et laisse notamment son quatuor à cordes en mi bémol majeur, chef d'œuvre au même titre que les pièces de musique de chambre signées par son frère. Ces deux-là garderont malgré les aléas de la vie la complicité de leur enfance, jusqu'à la mort de Fanny, en 1847, à laquelle Felix ne surviva que quelques mois. Le *Capriccio* opus 81, extrait d'un recueil de quatre pièces pour quatuor à cordes, fut d'ailleurs publié après sa mort.

Les Mendelssohn et les Schumann se côtoient à Berlin dans les après-midis musicaux que les Mendelssohn donnent tous les dimanches, puis à Leipzig où Felix est nommé directeur du Gewandhaus en 1835. Clara et Robert prénommeront un de leurs fils du prénom de leur ami.

Invisible comme les liens d'Amour entre frère et sœur, entre mari et femme, entre nous. Invisible comme les femmes à l'époque de Fanny et Clara. Ces liens sont si puissants qu'ils créent des œuvres d'art intemporelles, des mémoires qui se lèguent sur des générations, façonnent et nourrissent nos

désirs. L'amour s'écoute, se joue, se tisse depuis la nuit des temps. A quatre, à deux, seules, dans la lumière et dans l'ombre, dans le compromis et dans l'échange, dans la colère et la bienveillance, dans la joie et la tristesse, dans la parole et la patience, dans le partage et la réconciliation, dans la nostalgie et la compréhension.

L'Amour, c'est ce que ces quatre compositeurs et compositrices nous ont offert, leur Musique en héritage que nous perpétons en les jouant, en les faisant connaître et reconnaître. De ce même Amour nous créons notre propre laboratoire, pour mettre en lumière ces liens invisibles qui nous unissent toutes les quatre, pour dévoiler notre imaginaire commun à travers nos instruments et nos personnalités, pour méditer sur cet ensemble de quatre femmes, quatre mères que nous sommes. Enfin sortir de l'ombre ces femmes d'hier et leur donner leur juste place dans la lumière d'aujourd'hui.

Leipzig, early 19th century. Friedrich Wieck, whose daughter Clara showed prodigious talent for the piano from a very young age, took the young composer Robert Schumann into his home. The two young people developed an intense friendship that turned into one of the most beautiful love stories in the history of music.

"Every thought you have comes from my soul, just as I owe all my music to you...", Robert wrote to Clara. They composed together, advised each other, and each was the first to hear the other's work. Clara Wieck Schumann's career as a soloist enabled her to perform some of her compositions in public, but the majority of her works remained unknown until the end of the 20th century. Here we have chosen to perform Robert Schumann's Quartet No.2 in F major, the most luminous of his three quartets, as well as Clara Wieck Schumann's Variations Op. 20, originally for piano, which are reminiscent in structure and tonality of the famous second movement of Robert Schumann's Third Quartet.

Berlin, same period. The Mendelssohn family, descendants of Moses Mendelssohn, the most famous philosopher of the German Enlightenment, lead a comfortable life. All four children in the family played music, and Fanny, the eldest, and her younger brother Felix both displayed impressive musical gifts at an early age. Inseparable, the brother and sister wrote for each other and constantly influenced each other. Felix, spotted by Goethe at the age

of just twelve, went on to a great career as a composer, while Fanny had to settle down as a woman and give up any idea of professional life. "Music will remain an ornament for you", the father said to his daughter when she was 15, while Felix was encouraged by the great men of his days. Fanny, who was married to the painter Wilhelm Hensel, went on composing all the same, without ever being performed during her lifetime. In particular, she left the String Quartet in E flat major, a masterpiece equal to the chamber music pieces signed by her brother. Despite the ups and downs of life, these two kept their childhood complicity until Fanny's death in 1847, which Felix survived by only a few months. The Capriccio opus 81, taken from a collection of four pieces for string quartet, was published after her death.

The Mendelssohns and the Schumanns rubbed shoulders in Berlin during the musical afternoons given at the Mendelssohn's home each Sunday, and later in Leipzig where Felix was appointed director of the Gewandhaus in 1835. Clara and Robert named one of their sons after their friend.

Invisible as the bonds of love between brother and sister, between husband and wife, between us. Invisible like the women of Fanny and Clara's time. Yet these bonds are so powerful that they create timeless works of art, memories that are passed down through generations, shaping and nourishing our desires. Love has been listened to, played, woven since

the dawn of time. Four people, two people, alone, in light and in shade, in compromise and in exchange, in anger and in benevolence, in joy and in sadness, in speech and in patience, in sharing and in reconciliation, in nostalgia and in understanding.

Love is what these four composers have given us; their music as a heritage that we perpetuate by playing them, by making them known and familiar.

From this same Love we create our own laboratory, to bring to light the invisible links that unite the four of us, to reveal our common imagination through our instruments and our personalities, to meditate on this group of four women, four mothers, that we form. To finally bring these women of yesterday out of the shadows and give them their rightful place in the sun of today.

Quatuor Zaïde

Charlotte Maclet violon 1 | violin 1
Leslie Boulin Raulet violon 2 | violin 2
Sarah Chenaf alto | viola
Juliette Salmona violoncelle | cello

Le quatuor Zaïde, rare quatuor constitué uniquement de femmes, s'impose comme l'un des ensembles de musique de chambre incontournables dans le paysage musical en France et à l'International. Lauréates de nombreux concours internationaux (ARD, Beijing International Music Competition, Charles Hennen, Banff, Bordeaux, Haydn...), les quatre musiciennes sont invitées régulièrement à se produire dans les plus prestigieuses salles de concerts : Wigmore Hall de Londres, Philharmonies de Berlin, Cologne et Paris, Concertgebouw d'Amsterdam, Théâtre des Champs-Élysées, Konserthuset de Stockholm, Musikverein et Konzerthaus de Vienne, Jordan Hall de Boston...

Elles reçoivent les précieux conseils de plusieurs maîtres, tout particulièrement Hatto Beyerle et Johannes Meissl à leurs débuts et plus tard de Gábor Takács-Nagy, Gordan Nikolić et Goran Gribajecvic.

Au fil des ans le quatuor Zaïde tisse d'étroits liens amicaux et artistiques avec Francesca Verunelli dont il crée le deuxième quatuor à cordes et qu'il invite en tant que compositrice en résidence au

Festival de Quatuor du Luberon. Le quatuor a également collaboré avec la compositrice Cécile Buchet pour le Conte Musical pour quatuor et récitant *Grande Bouche aux milles notes* et la pièce *Les quatre éléments*, ainsi que Bryce Dessner dont il crée en 2021 le quatuor *Impermanence* au Concertgebouw d'Amsterdam. Les musiciennes nourrissent en outre un lien privilégié avec le label NoMadMusic et sa directrice artistique Hannelore Guittet, qui les accompagnent depuis leur premier projet discographique et avec qui elles signent leur 7ème album. Elles jouent auprès de partenaires de prestige, dernièrement avec le clarinettiste Pierre Genisson, la violoncelliste Camille Thomas, les pianistes Lise de La Salle et Martha Argerich à l'occasion du festival Saint-Saëns au KKL de Lucerne. Elles se produisent actuellement en tournée avec le chanteur Théophile Alexandre dans le spectacle No(s) Dames, hommage dégenré aux héroïnes dopéra.

Le quatuor met un point d'honneur à ne pas se limiter à un répertoire spécifique, convaincu que la musique d'hier éclaire l'actualité et que l'on ne peut comprendre la musique du passé sans habiter celle

d'aujourd'hui.

Les quatre artistes ont ainsi collaboré ces dernières années avec de grands noms du jazz : Michel Portal, Yaron Herman, Pierre-Francois Blanchard et Marion Rampal.

Après s'être vu confier la direction artistique du Festival de Quatuor du Luberon pendant 3 ans, elles créent à l'été 2021 « ISQA », International String Quartet Academy, un rendez-vous où les quatuors de toutes les générations peuvent se rencontrer, échanger et imaginer de nouvelles façons d'aborder leur discipline. Tout en préservant et en défendant les notions de rhétorique, d'articulation et de polarité dans la musique qui leur ont été transmises à leurs débuts, les quatre musiciennes du quatuor Zaïde proposent à travers ce projet de nouvelles méthodes de travail tirées de « leur laboratoire imaginaire », notamment la mise en relation du son avec le corps et de nouveaux outils de communication, afin que tout-e musicien-ne puisse évoluer dans un espace d'écoute et de respect de l'autre.

Depuis 2020, le Quatuor Zaïde est « artiste associé » de la Fondation Singer-Polignac .

Charlotte Maclet joue un violon J.-B. Vuillaume prêté par la Fondation Zilber Vatelot Rampal ; Leslie Boulin Raulet joue un violon de Jacques Bocquet ; Sarah Chenaf joue un alto anonyme arlequin italien du XVIIIe siècle ; Juliette Salmona joue un violoncelle de Claude-Augustin Miremont.

The Zaïde Quartet, a rare all-female quartet, has established itself as one of the leading chamber music ensembles in France and internationally. Winners of numerous international competitions (ARD, Beijing International Music competition, Charles Hennen, Banff, Bordeaux, Haydn...), the four musicians are regularly invited to perform in the most prestigious concert halls: Wigmore Hall of London, Berlin, Cologne and Paris Philharmonie, Amsterdam Concertgebouw, Théâtre des Champs-Élysées, Konserthuset in Stockholm, Musikverein and Konzerthaus in Vienna, Jordan Hall in Boston...

They have regularly benefitted from the valued advice of several masters, especially Hatto Beyerle and Johannes Meissl in their early days and later from Gábor Takács-Nagy, Gordan Ncolić and Goran Gribajecvic.

Over the years, the Zaïde Quartet has forged close friendly and artistic ties with Francesca Verunelli, whose 2nd string quartet it created and whom it invited as composer-in-residence to the Luberon Quartet Festival. The quartet has also collaborated with the composer Cécile Buchet for the Musical Tale for quartet and narrator *Grande Bouche aux mille notes* and the piece *Les quatre éléments* were created, as well as with Bryce Dessner, whose quartet *Impermanence* was premiered at the Amsterdam Concertgebouw in 2021. They also have a special relationship with the NoMadMusic label and its artistic director Hannelore Guittet, who have been with them since

their first recording project, and with whom they have signed their 7th album.

They play with prestigious partners, most recently with clarinetist Pierre Genisson, cellist Camille Thomas, pianists Lise de La Salle and Martha Argerich during the Saint-Saëns festival at the KKL in Lucerne. They are currently touring with the singer Théophile Alexandre in the show No(s) Dames, a lively tribute to opera heroines.

The quartet makes a point of not limiting itself to a specific repertoire, convinced that the music of the yesterday sheds light on the present and that one cannot understand music from the past without living in today's.

The four artists are also keen to meet other styles of music, having collaborated in recent years with the great names of jazz, Michel Portal, Yaron Herman, Pierre-Francois Blanchard and Marion Rampal.

After being entrusted with the artistic direction of the Luberon International String Quartet Festival for three years, they created the International String Quartet Academy (ISQA) in the summer of 2021, a meeting place where quartets of all generations can meet, exchange ideas and imagine new ways of approaching their discipline. While preserving and defending the notions of rhetoric, articulation and polarity in music that were passed on to them at the beginning, the four musicians of the Zaïde Quartet propose new working methods drawn from their "imaginary laboratory", in particular the relationship between

sound and the body and new communication tools so that all musicians can evolve in a space of listening and respect for the other.

Since 2020, the Zaïde Quartet is an "associated artist" of the Singer-Polignac Foundation.

Charlotte Maclet plays a J.-B. Vuillaume violin on loan from the Fondation Zilber Vatelot Rampal ; Leslie Boulin Raulet plays a Jacques Bocquet violin ; Sarah Chenaf plays an anonymous 17th century Italian harlequin viola ; Juliette Salmona plays a cello by Claude-Augustin Miremont.

Thanks to Emmanuel Greze-Mazurel for the title "Invisible",
To Mimi Durand Kurihara, our guardian angel
To our husbands, as well as to our families who make it possible for us to conciliate career and family life and to have a different destiny than the "Invisible" women artists we celebrate here,
To Annie Clair, Pascale Bernheim, the women who support us throughout the years. You are precious to us.
To the DRAC PACA for their support,
To Prodig'art.

Quatuor Zaïde

Invisible

Fanny Mendelssohn *String Quartet in E-flat Major*

01	<i>Adagio ma non troppo</i>	04:11
02	<i>Allegretto</i>	03:38
03	<i>Romanze</i>	07:09
04	<i>Allegro molto vivace</i>	05:42

Félix Mendelssohn *Capriccio, Op.81*

05	<i>Andante con moto</i>	01:57
06	<i>Allegro molto vivace</i>	03:55

Clara Schumann

07-14	<i>Variations on a theme by Robert Schumann, Op. 20</i>	10:48
-------	---	-------

Robert Schumann *String Quartet No. 2 in F major, Op. 41*

15	<i>Allegro vivace</i>	06:35
16	<i>Andante quasi variazioni</i>	08:38
17	<i>Scherzo – Presto</i>	03:28
18	<i>Allegro molto vivace</i>	04:43

Total timing 60:44

Executive producer: **Clothilde Chalot**
Recording producer & engineer, editing:
Hannelore Guittet, assisted by **Louis Delegrange**

Recorded in February 2021 at **Studio Riffx**
Label manager: **Hannelore Guittet**
Photographer: **Capucine de Chocqueuse**
Graphic design: **Tatiana Villey**