



CHOPIN

PIANO CONCERTOS
TRANSCRIPTION FOR PIANO
& STRING QUINTET

**HORTENSE
CARTIER-BRESSON**



Enregistré du 16 au 18 décembre 2011 au Salon Cortambert de la Fondation Singer-Polignac

Direction artistique : Étienne Collard

Prise de son, montage, mixage et mastering : Alice Legros

English translation by Victor Nové-Josserand & Samuel Taylor

Photos © Jeanne Brost (Hortense Cartier-Bresson), Vahan Mardirossian (ensemble)

Portrait de Chopin © Christophe Bongrain

[LC] 83780

AP322D Little Tribeca © 2013 MaestriaRecords © 2023 Little Tribeca

© 2013 MaestriaRecords © 2022 Little Tribeca

1 rue Paul Bert, 93500 Pantin

apartemusic.com

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)

PIANO CONCERTOS

transcription for piano and string quintet

Piano Concerto no. 1 in E minor op. 11

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. I. Allegro maestoso | 19'25 |
| 2. II. Romance. Larghetto | 9'15 |
| 3. III. Rondo. Vivace | 10'40 |

Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21

- | | |
|------------------------|-------|
| 4. I. Maestoso | 13'59 |
| 5. II. Larghetto | 9'09 |
| 6. III. Allegro vivace | 9'02 |

Hortense Cartier-Bresson piano

Pierre Fouchenneret violin

Julien Gernay violin

Pablo Schatzman viola

Maja Bogdanovitch cello

Eckhard Rudolph double-bass

FRÉDÉRIC CHOPIN

LES DEUX CONCERTOS POUR PIANO ET ORCHESTRE

Transcription pour piano et quintette à cordes



Hortense Cartier-Bresson, *piano*

À quinze ans, **Hortense Cartier-Bresson** entre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où elle n'obtient pas moins de cinq premiers prix. Puis, admise en cycle de perfectionnement, elle rencontre dans ce cadre le grand pianiste hongrois György Sebök, qui l'accueille dans sa classe à l'université d'Indiana à Bloomington (USA).

Très rapidement considérée comme « l'une des plus remarquables pianistes de sa génération », elle remporte en 1981 le troisième prix au Concours Liszt-Bartók de Budapest (premier prix non attribué). Dès lors, une brillante carrière débute, qui la conduit sur les scènes internationales en récitals, ou en soliste avec de grandes formations dont l'Orchestre de Paris sous la baguette de Riccardo Chailly et le Detroit Symphony Orchestra sous celle d'Antal Dorati.

Elle est nommée Professeur de piano au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en 2011.

C'est avec la plus grande intégrité que, musicienne singulière et passionnée, Hortense Cartier-Bresson aborde la musique sous toutes ses formes. Chambriste particulièrement appréciée, elle a joué en compagnie de nombreux musiciens parmi lesquels Roger Muraro, Raphaël Oleg, Ayako Tanaka, Philippe Graffin, Pierre Fouchenneret, François Salque, Henri Demarquette, Xavier Gagnepain et le Quatuor Ébène.

Si la beauté et la richesse d'invention de ces deux concertos écrits par un tout jeune homme – Chopin avait tout juste vingt ans quand ils les a composés – n'est plus à démontrer, la transcription pour quintette à cordes et piano proposée dans cet enregistrement permet de les entendre sous un jour différent.

Bien que ces concertos aient une réelle dimension de virtuosité et de bravoure, ils révèlent aussi une facette plus intime, mise en relief par cette version proche de la musique de chambre. La force de la musique de Chopin ne réside pas dans la puissance sonore seule, mais dans cet alliage tout à fait particulier entre noblesse, fierté, héroïsme, et une intimité pleine de charme, proche de la confiance, d'une vraie dimension poétique.

Cette version pour quintette à cordes avec piano a aussi le mérite d'offrir une grande lisibilité de la partition. Chopin est un maître incontesté de l'ornementation, mais également de l'art des fils invisibles – contrepoint caché –, qui relient les notes entre elles. Dans cette version, l'équilibre entre les instruments se fait tout naturellement pour souligner le raffinement d'écriture et les contre-chants si chers à Chopin. De plus, comme chaque instrument est

soliste, cela implique une vraie complicité entre les musiciens et facilite la liberté du discours musical.

Cette complicité, je l'ai trouvée immédiatement avec le violoniste Pierre Fouchenneret quand nous avons joué ensemble pour la première fois le concerto en *mi* mineur dans cette version avec quintette à cordes. Cette rencontre fut à l'origine d'une vraie fraternité musicale et artistique. C'est d'ailleurs grâce à lui que cet enregistrement a vu le jour.

J'ai eu aussi la chance de connaître une expérience similaire avec le contrebassiste Eckhard Rudolph dans le concerto en *fa* mineur.

La constitution de cette équipe de fins musiciens s'est imposée comme une évidence. Je les remercie pour leur patience et la qualité de leur écoute.

Nous avons retravaillé ensemble les transcriptions des deux concertos, en cherchant la plus grande fidélité possible au texte original pour piano et orchestre, ainsi que l'équilibre sonore propre à la formation de quintette.

Cette version des concertos de Chopin renoue avec une tradition qui consistait à faire entendre des œuvres concertantes dans les salons, dans des formations réduites.

Hortense Cartier-Bresson



Pierre Fouchenneret, *premier violon*

Après avoir effectué avec succès ses classes dans sa région natale, les Alpes maritimes, Pierre Fouchenneret intègre le Conservatoire de Paris à l'âge de douze ans. Il en ressort avec les plus hautes distinctions. Lauréat de la fondation Groupe Banques Populaires, boursier du Festival Musique et Vin du Clos-Vougeot et du concours international de Bordeaux, il partage, avec des musiciens de renom, de prestigieuses scènes à travers le monde.

C'est lors d'un concert que j'ai eu le privilège de rencontrer Hortense Cartier-Bresson. Je jouais alors déjà en sa compagnie le premier concerto de Chopin en version piano et quintette à cordes. Ce fut immédiatement un choc, une véritable rencontre musicale que nous avons su cultiver depuis. Hortense est aujourd'hui

une amie, un formidable soutien, un repère et un exemple pour moi, jeune musicien. J'éprouve une grande fierté d'avoir été à l'origine de ce projet, et c'est pour cela que je suis heureux de penser que cet enregistrement réalisé ensemble sera le symbole de cette rencontre.

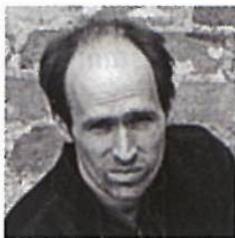


Julien Gernay, *second violon*

Primé au Conservatoire de Paris et au conservatoire de Nice en piano et en violon. Lauréat de la Fondation Groupe Banques Populaires, de la Fondation Singer-Polignac et de la Fondation de France, Julien Gernay a déjà partagé régulièrement la scène et le disque avec Maja Bogdanovic et Pierre Fouchenneret. Il a enregistré plusieurs disques pour les labels Lyrinx et Explora, notamment au sein du Trio Magellan.

Parce que je suis pianiste et violoniste, le projet de ce disque a été immédiatement une évidence pour moi. J'ai eu à plusieurs reprises la joie et le privilège de travailler avec Hortense Cartier-Bresson, et le fait d'avoir moi-même joué ces concertos comme soliste au piano, m'a donné dans ce projet un autre regard, une vision enrichie depuis mon pupitre de violon, au milieu d'un merveilleux ensemble de musiciens.

Je me suis alors rendu compte qu'à travers l'intimité de cette version pour quintette à cordes, chaque élément, chaque dynamique, chaque contre-chant participait à une véritable conversation avec la soliste. C'est en connaissant chaque note de la partition de piano que j'ai eu la joie, grâce à un archet cette fois-ci, de partager une nouvelle complicité avec Hortense.



Pablo Schatzman, alto

A étudié avec Tibor Varga et Pinchas Zukerman. Actuellement membre du Trio Leos et violon solo de l'orchestre de chambre Pelléas et de l'ensemble Musica Nigella. Membre, entre 2010 et 2012, du Quatuor Raphaël (lauréat du concours de Bordeaux 2010) en compagnie de Maja Bogdanovic et Pierre Fouchenneret.

Si je joue moins souvent de l'alto que du violon, c'est toujours une joie lorsque j'en ai l'occasion. Ma tendresse pour cette instrument est aussi liée en partie à Pinchas Zukerman qui est pour moi le plus grand des violonistes-altistes, et avec lequel j'ai eu la chance d'étudier pendant deux ans.

La première fois que j'ai rencontré Hortense Cartier-Bresson, c'était Salle Cortot après trois mémorables sonates de Beethoven qu'elle avait données en

compagnie de Pierre Fouchenneret, et nous avons très vite évoqué le projet de cet enregistrement.

J'étais évidemment enthousiaste à l'idée de redécouvrir les deux concertos de Chopin dans cette formation de chambre et avec une artiste de la dimension d'Hortense. Les répétitions et l'enregistrement ont été des moments précieux de ma vie d'altiste en particulier et de musicien en général.



Maja Bogdanovitch, violoncelle

Diplômée du Conservatoire de Paris et de l'UDK (Universität der Künste) de Berlin. Concertiste et chambriste, lauréate de concours internationaux, Maja Bogdanovitch se produit dans des salles prestigieuses (Concertgebouw, Carnegie Hall, Salle Gaveau). Elle partage régulièrement la scène avec Julien Gernay, Pierre Fouchenneret et Pablo Schatzman.

Ayant depuis longtemps joué avec les musiciens du quintette, participer à cette aventure a été pour moi l'occasion de rencontrer Hortense Cartier-Bresson « en musique » pour la première fois.

Ce projet m'a aussitôt enthousiasmée, tant l'investissement personnel et humain était exaltant. Ces deux concertos représentent un sommet de la littérature pour piano. Habituellement,

l'accompagnement à l'orchestre ne permet pas de réelle proximité avec le pianiste, c'est pourquoi il était très intéressant de découvrir ces deux œuvres à travers une réduction pour quintette. La dimension de musique de chambre semblait ainsi retranscrire parfaitement l'atmosphère intimiste propre à cette musique. Je remercie chaque musicien pour tous ces beaux moments de partage et de complicité.



Eckhard Rudolph, contrebasse

Contrebasse solo de l'Orchestre de Chambre de Paris et professeur-assistant au Conservatoire de Paris.

Cela fait plus de dix ans que je connais Hortense Cartier-Bresson qui est, pour moi, une partenaire privilégiée en musique de chambre. Au plaisir de la retrouver pour cet enregistrement, s'est ajouté celui de rencontrer les autres artistes et de jouer avec eux.

J'avais déjà enregistré ces deux concertos en tant qu'instrumentiste dans l'orchestre, mais la transcription pour quintette à cordes et piano donne à cet enregistrement une saveur particulière : nous avons dû adapter nos parties individuelles de manière à ce que le « rendu » soit le plus proche possible de ce que voulait Chopin.

LA FONDATION SINGER-POLIGNAC

Établissement public national créé en 1928, la Fondation Singer-Polignac se consacre à des activités de mécénat en faveur des arts, des lettres et des sciences, et œuvre grâce à ses propres fonds.

À l'initiative de son conseil d'administration présidé par le professeur Yves Pouliquen, de l'Académie française, la Fondation s'ouvre toute l'année aux nouvelles générations de solistes et d'ensembles porteurs d'un projet musical original.

Musiciens en résidence ou artistes associés bénéficient des salles de répétition de l'hôtel Singer-Polignac pour leur travail personnel, la préparation de leurs concerts et la réalisation de leurs projets discographiques et audiovisuels.

De la musique ancienne aux langages musicaux d'aujourd'hui, la saison musicale de la Fondation – composée de concerts mensuels, de concerts de résidents et d'un concert hors les murs – revisite l'histoire des chefs-d'œuvre connus et moins connus qui ont jalonné la vie de Winnaretta Singer, princesse de Polignac.

C'est dans le cadre de la résidence du violoniste Pierre Fouchenneret que cet enregistrement a eu lieu.

REMERCIEMENTS

à Pierre FOUCHENNERET qui m'a totalement soutenue dans ce projet,
à la Fondation SINGER-POLIGNAC pour son aimable accueil,
à Victor NOVÉ-JOSSERAND et Samuel TAYLOR pour les traductions en anglais,
à Christophe BONGRAIN pour la mise en page du livret.



FRÉDÉRIC CHOPIN
THE TWO CONCERTOS FOR PIANO AND ORCHESTRA
Piano and string quintet transcription



Hortense Cartier-Bresson, piano

Hortense Cartier-Bresson enrolled at the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris at the age of 15, where she obtained no less than five "premiers prix". Later admitted to the "cycle de perfectionnement", she met with the great Hungarian pianist György Sebök and was invited to study in his class at the University of Indiana in Bloomington (USA).

Rapidly noticed as "one of the most remarkable pianists of her generation", she obtained the 3d prize at the Liszt-Bartok Contest of 1981 in Budapest (1st prize not awarded). Thereafter, a brilliant career started leading to recitals or solo performances on the international stage with great orchestras such as the Orchestre de Paris directed by Ricardo Chailly and the Detroit Symphony Orchestra directed by Antal Dorati.

She was appointed to a piano professorship at the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris in 2011.

A singular and passionate musician, Hortense Cartier-Bresson approaches music of all kinds with the highest integrity. She is especially appreciated as a chamber musician. She has played with many others including Roger Muraro, Raphaël Oleg, Ayako Tanaka, Philippe Graffin, Pierre Fouchenneret, François Salque, Henri Demarquette, Xavier Gagnepain and the Quatuor Ébène.

The beauty and wealth of invention in these two pieces – composed by the 20 year old Chopin – is widely acknowledged. The transcription for piano and string quintet in this recording brings them to new light.

Though these concertos boast a pronounced inclination to virtuosity and bravado, they also bear a more intimate aspect of Chopin's music, artfully disclosed by this approach to chamber music. The strength of the composer's music resides not only in the power of an orchestra but in a subtle alliance of nobility, pride, heroism, and an intimate charm, confessions of a genuine poetic grace.

This version for piano and string quintet also reveals the refinement of Chopin's musical structure. The artist is the undisputed champion of ornamentation, but also of those invisible threads linking the notes together, hidden counterpoint. In this rendition, the instruments naturally balance each other, underscoring the refinement of musical writing and "contre-chant". Moreover, as each player is a soloist, the musicians

sought and found a true collaboration which helped fuel a rich musical dialogue.

A deep understanding was found immediately with the violinist Pierre Fouchenneret, upon first playing this version of the concerto in E minor. This encounter was the start of a real musical and artistic affinity. It is thanks to him that this recording came to be.

I also had the good fortune of having a similar experience with Rudolph Eckhard on the double bass playing the F minor concerto.

Assembling this band of great musicians was an obvious necessity to me. I wish to thank them once more for their patience and their implication.

We revised the transcriptions of both concertos together. We sought to stay as true as possible to the original orchestra and piano partition, whilst maintaining the balance of sounds particular to a quintet.

This recording of Chopin's concertos revives the tradition of playing orchestra pieces in "salons", with smaller ensembles.

Hortense Cartier-Bresson



Pierre Fouchenneret, 1st violin

Following the successful completion of his studies in his home region, the coastal Alps, Pierre Fouchenneret entered the Conservatoire de Paris at the age of 12. He left with the highest distinctions. Recipient of the Foundation of the Banques Populaires Group and sponsored by the Wine and Music Festival of Clos Vougeot and the Bordeaux International Competition, he has shared the stage with renown musicians in prestigious locations throughout the world.

It was on stage that I had the privilege of meeting Hortense Cartier-Bresson, when we played together the first Chopin Concerto in its piano and string quintet version. It was an immediate connection, a true musical match which we have

since nurtured. Hortense is now a friend, a wonderful support, a reference and a great example for a young musician like me. I am proud to have instigated this project, and glad to think of this shared recording as the symbol of our encounter.

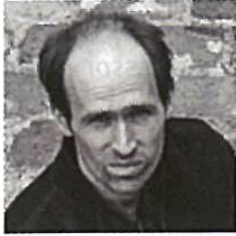


Julien Gernay, 2nd violin

Graduate of the Conservatoire de Paris and the Nice Conservatory in piano and in violon. Recipient of the Foundation of the Banques Populaires Group, the Singer-Polignac Foundation and the "Fondation de France", Julien Gernay has performed and recorded regularly with Maja Bogdanovic and Pierre Fouchenneret. He has recorded several disks for the Lyrinx and Explora labels, in particular as part of the Magellan Trio.

Being a pianist as well as a violinist, I was instantly attracted to this project. I have had both the joy and the privilege to work with Hortense Cartier-Bresson on several occasions, and the fact that I have been able to play these concertos as a solo pianist has given me a different musical point of view, which is enriched when playing as a violinist surrounded by such a wonderful group of musicians.

Through the intimacy of this arrangement for string quintet, I have become aware of how each element, each dynamic, each "contre-chant", contributes to a real conversation with the soloist. Knowing every note of the piano score as I do, although played this time through the violin's bow, helps me develop a wonderful new understanding with Hortense Cartier-Bresson.



Pablo Schatzman, viola

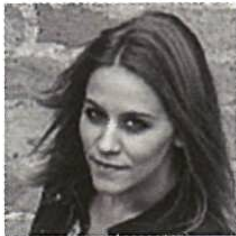
Studied with Tibor Varga and Pinchas Zukerman. Currently a member of the Leos Trio and solo violin in the Pelléas Chamber Orchestra and the Musica Nigella Ensemble. Also a member of the Raphaël Quartet (awarded in the Bordeaux 2010 Competition) with Maja Bogdanovic and Pierre Fouchenneret from 2010 to 2012.

Although I rarely get the chance to play the alto instead of the violin, when I do it is always with great pleasure. It is in no small part due to Pinchas Zuckerman, who is for me one of the greatest alto-violinists, and with whom I had the chance to study for two years.

The first time I met Hortense Cartier-Bresson was at the Salle Cortot, after she had given three memorable Beethoven

sonatas in the company of Pierre Fouchenneret. We quickly came up with the idea of this recording.

The possibility of discovering these two concertos in a chamber setting and with an artist as talented as Hortense was obviously met with great enthusiasm. Both the rehearsals and the recording sessions were precious moments in my life as a musician in general, but especially as an alto-violinist.



Maja Bogdanovitch, cello

Graduated from the Conservatoire de Paris and the UDK (Universität der Künste) of Berlin. A concert and chamber player and prize winner at international competitions, Maja Bogdanovitch has performed in several prestigious halls (Concertgebouw, Carnegie Hall, Salle Gaveau). She has shared the stage with Julien Gernay, Pierre Fouchenneret and Pablo Schatzman on many occasions.

Having a great deal of experience of playing with quintet musicians, participating in this adventure was for me an opportunity to play with Hortense Cartier-Bresson for the first time. I was immediately very enthusiastic about this project as the depth of engagement and personal involvement was thrilling. These two concertos represent the very peak of piano literature. The chance to

rediscover these two pieces arranged for a quintet was fascinating to me, since one usually loses proximity to the pianist when playing in an orchestra. In addition, the naturally intimate atmosphere of this music is conveyed perfectly in a chamber music setting. I would like to thank all of my fellow musicians for all these beautiful moments of sharing and understanding.



Eckhard Rudolph, *double bass*

Solo double bassist of the Paris Chamber Orchestra and assistant professor at the conservatoire de Paris.

Hortense Cartier-Bresson and I have known each other for over 10 years, and she is a special partner in chamber music to me. Added to the pleasure of working with her for this recording was that of meeting the other artists and having the chance to play with them.

I had already recorded these two concertos as an orchestral instrumentalist, but the arrangement for piano and string quintet gives a very particular flavour to this recording : each musician had to adapt his or her individual part to make it as close as possible to that envisaged by Chopin.



THE FONDATION SINGER-POLIGNAC

A national public body since 1928, the Fondation Singer-Polignac is privately funded and dedicated to philanthropic activities in the arts, literature and science.

Thanks to its board of directors presided by Professor Yves Pouliquen of the Académie française, the foundation opens its doors year-wide to new generations of soloists and groups with original music projects.

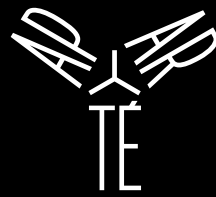
Musicians in residence and associated artists benefit from rehearsal halls in the Singer-Polignac mansion to prepare concerts and work on audiovisual or recording projects.

From ancient music to contemporary trends, the foundation's annual music season - composed of monthly concerts, concerts by residents and concerts outside its walls - revisits the history of the masterpieces and lesser-known works that marked the life of Winnaretta Singer, Princesse de Polignac.

This recording took place during the residence of violinist Pierre Fouchenneret.

MANY THANKS

To Pierre FOUCHENNERET who completely supported me throughout this project,
to the SINGER-POLIGNAC Foundation for its gracious welcome,
to Victor NOVE-JOSSERAND and Samuel TAYLOR for the English translations,
to Christophe BONGRAIN for the lay out of the booklet.



apartemusic.com