

ANNA OVSYANIKOVA JULIA SINANI

Les **SAISONS**
FRANÇAISES
3

Music for violin and piano
BOULANGER, DEBUSSY, POULENC & RAVEL

ANNA OVSYANIKOVA JULIA SINANI

Les **SAISONS**
FRANÇAISES

Music for violin and piano
BOULANGER, DEBUSSY, POULENC & RAVEL

Les SAISONS FRANÇAISES

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Sonata for violin and piano in G minor CD148

1	i	Allegro vivo	5'48
2	ii	Intermède: Fantasque et léger	4'11
3	iii	Très animé	4'37

LILI BOULANGER (1893-1918)

Deux morceaux for violin and piano ILB10

4	i	Nocturne	3'01
5	ii	Cortège	1'41

MAURICE RAVEL (1875-1937)

6		Sonata Posthume for violin and piano No.1 M.12	13'47

FRANCIS POULENC (1899-1963)

Sonata for violin and piano FP119

7	i	Allegro con fuoco	6'38
8	ii	Intermezzo	6'24
9	iii	Presto tragico	5'17
10	iii	Presto tragico [original version]	5'35

56'59

ANNA OVSYANIKOVA *violin*

JULIA SINANI *piano*

LES SAISONS FRANÇAISES

Sonata for violin and piano was written by **Claude Debussy** in 1917 and, according to Francis Poulenc, 'he succeeded in turning it into a masterpiece by sheer instrumental tact'. Debussy gives both instruments equal possibilities to shine in this sonata. Quiet piano chords of the introduction set the stage for *Allegro Vivo*. This movement, despite the ambiguity in each instrument's rhythmical figures, nevertheless sounds united. *Intermède: Fantastique et léger* is a showcase of scherzando writing interchanged with lyrical episodes. The *Finale* opens with the musical material of the first movement, creating a thematical arch. The exuberant rondo theme, as the composer explained himself 'is the impression of an idea turning back upon itself, like a snake biting its own tail.'

Lili Boulanger was the first female winner of the prestigious Prix de Rome in 1913 for her cantata *Faust et Hélène*. Works such as Psalms for choir and orchestra and her final composition *Pie Jesu* for solo voice, string quartet, harp and organ, ensured Lili Boulanger a place of honour among the great names of the history of music at the beginning of the twentieth century. Lili Boulanger was interested in the aesthetics of the symbolist movement – she was particularly fond of Debussy's music. It is most obvious in **Nocturne** (1911), which was originally composed for flute and piano. In this piece the composer quotes the descending flute phrase that opens Debussy's *Prélude à L'après-midi d'un faune*. **Cortège**, for violin and piano, was supposedly composed in two days only. Lili did several instrumentation versions of almost all her pieces, and *Cortège* exists in versions for piano solo, and also for flute or violin and piano.

Ravel's Sonata for violin and piano No.1 'Posthume', first published in 1975, was actually an earlier work (1897) from the time when he enrolled as a student at Paris Conservatoire. The first theme, played by violin solo, is dreamy and serpentine-like, and has many transformations over the duration of the sonata. Ravel manages to shift the meter in the development section of the sonata, making the listeners guess the time signature, leading to a passionate climax with violin octaves after which he reinstates the calm and serene mood in the recapitulation.

Francis Poulenc had a turbulent time writing for violin and piano. His earlier opuses, commissioned by celebrated violinists of his time, he destroyed. The only surviving **sonata**

for violin and piano was composed in 1942-43 at the request and with the help of a violinist Ginette Neveu, with whom he premiered this sonata on June 21, 1943. *Allegro con fuoco* starts with an impetuous first subject, followed by a lyrical theme, where he is using a musical quotation from Tchaikovsky's opera *Eugene Onegin* (Tatyana's letter scene). The sonata was written in the memory of a poet Federico García Lorca. Poulenc inscribed second movement, *Intermezzo* with the opening words from Lorca's *Las seis cuerdas* [*The Six Strings*]: '*La guitarra, hace llorar a los sueños*' [*The Guitar makes the dreams weep*]. *Presto Tragico* is a fiery fast movement, which gets suddenly interrupted by a slow, tragic coda. In 1949 Poulenc revised the finale, shortening the length and reworking the violin part. On this recording the latest and the original versions are included.

Anna Ovsyanikova was born in St. Petersburg, studied at the Royal Academy of Music. Anna is living and regularly performing as a soloist, chamber and orchestral musician in the UK. **Julia Sinani** is a Russian pianist, a graduate of the Royal Academy of Music in London. Julia leads a busy performing career as a soloist, chamber musician and accompanist. The mutual love for the French chamber music once united these two musicians.

© 2020 Anna Ovsyanikova

ФРАНЦУЗСКИЕ СЕЗОНЫ

Сонату для скрипки и фортепиано Клод Дебюсси сочинил в 1917 году и по словам Фрэнсиса Пуленка «она стала шедевром за счёт истинного такта, с которым он подошёл к написанию партий обоих инструментов». Дебюсси здесь даёт возможность проявить себя каждому исполнителю. *Allegro Vivo* начинается с мягких фортепианных аккордов вступления. В этой части, несмотря на то что автор создаёт необычные ритмические условия для обоих инструментов, музыка звучит как единое целое. *Intermède: Fantasque et léger* представляет собой виртуозно написанное скерцандо, периодически прерываемое лирическими эпизодами. В *Finale* звучат мотивы из первой части, создавая тематическую арку. Главная тема бравурного рондо, как объяснил сам композитор, «должна создавать впечатление, будто идея возвращается к себе, как змея, кусающая себя за хвост».

Лили Буланже – первая женщина-композитор, получившая престижную премию Prix de Rome в 1913 году за кантату «*Фауст и Елена*». Её Псалмы для хора и оркестра и композиция «*Pie Jesu*» для сольного голоса, струнного квартета, арфы и органа, помогли Лили Буланже занять почётное место среди известных имён истории музыки начала двадцатого века. Лили Буланже была увлечена эстетикой символизма, а также была поклонницей творчества Дебюсси, музыка которого косвенно оказывала влияние на её сочинения. Наиболее очевидно это в **Ноктюрне** (1911), первоначально написанном для флейты и фортепиано. В этой пьесе автор цитирует хорошо известную тему флейты из «*Послеполуденного отдыха фавна*» Дебюсси. **Кортеж** для скрипки и фортепиано предположительно был написан всего за два дня в 1914 году. Лили делала несколько инструментальных версий почти всех своих произведений, и *Кортеж* существует в версиях для фортепиано соло, а также для флейты или скрипки и фортепиано.

Соната Равеля для скрипки и фортепиано № 1 «Посмертная», впервые опубликованная в 1975 года, на самом деле является ранней работой композитора (1897), когда автор был студентом Парижской консерватории. Первая тема этого

одночастного сочинения, звучащая у скрипки соло, мечтательная по настроению, многократно трансформируется по ходу сонаты. Варьируя ритмическое начало в разработке сонаты, Равель заставляет слушателя угадывать музыкальный размер и приводит к яркой кульминации со скрипичными октавами, постепенно возвращаясь к спокойной и безмятежной репризе.

У Фрэнсиса Пуленка были непростые отношения с сочинением музыки для скрипки и фортепиано. Ранниеopusy, созданные по инициативе известных скрипачей его времени, он уничтожил. Единственная уцелевшая **соната для скрипки и фортепиано** была написана в 1942-43 годах по просьбе и при участии скрипачки Жинетт Невё, с которой он сыграл премьеру этой сонаты 21 июня 1943 года. *Allegro con fuoco* начинается бравурной темой, следом за которой идёт трогательно-лирическая, в которой он использует музыкальную цитату из оперы Чайковского «Евгений Онегин» (из сцены письма Татьяны). Соната написана в память о поэте Федерико Гарсиа Лорка, вторую часть *Intermezzo* предвещает посвящение автора – цитата из стихотворения Лорки «Шесть струн»: «Гитара заставляет сны плакать». В финале, *Presto Tragico*, порывистая и очень быстрая музыка неожиданно прерывается медленной и трагичной кодой. В 1949 Пуленк переработал последнюю часть сонаты, сократив длину и изменив скрипичную партию. В этот диск включены последняя и оригинальная версии этой части.

Анна Овсяникова родилась в Санкт-Петербурге, закончила Королевскую Академию Музыки. Анна живёт и регулярно выступает как солистка, камерный и оркестровый музыкант в Великобритании. **Юлия Синани** - русская пианистка, родилась в Москве. Выпускница Королевской Академии Музыки в Лондоне. Юлия ведёт насыщенную концертную жизнь как солист, артист камерного ансамбля и концертмейстер. Любовь к французской камерной музыке когда-то объединила этих двух музыкантов.

LES SAISONS FRANÇAISES

La **Sonate pour violon et piano** a été écrite par **Claude Debussy** en 1917, et selon Francis Poulenc «*Debussy a réussi à en faire un chef-d'oeuvre à force de tact instrumentab*». Debussy donne aux deux instruments les mêmes chances de briller dans cette sonate. Les accords calmes de piano de l'introduction ont préparé le terrain pour *Allegro Vivo*. Ce mouvement, malgré l'ambiguïté des figures rythmiques de chaque instrument, semble néanmoins unifié et harmonieux. *Intermède: Fantasiaque et léger* est un exemple magistral d'écriture scherzando échangée avec des épisodes lyriques. La *Finale* s'ouvre par le thème musical du premier mouvement, créant une arche thématique. Le thème du rondo exubérant, comme l'avait expliqué le compositeur lui-même «*doit produire une impression d'une idée qui se retourne sur elle-même, comme un serpent qui se mord la queue*».

Lili Boulanger était la première femme à gagner le prestigieux Prix de Rome en 1913 pour sa cantate *Faust et Hélène*. Ses oeuvres comme les Psaumes pour chœur et orchestre et son ouvrage final *Pie Jesu* pour voix solo, quatuor à cordes, harpe et orgue avaient assuré pour Lili Boulanger la place d'honneur parmi des grands noms de l'histoire de la musique du début du XXème siècle. Lili Boulanger était intéressée par l'esthétique du mouvement symboliste, et en particulier elle aimait la musique de Debussy qui a indirectement influencé ses propres compositions. C'est le plus évident dans le **Nocturne** (1911), qui était à l'origine composé pour flûte et piano. Dans cette pièce, la compositrice cite la phrase de flûte descendante qui ouvre le *Prélude à L'après-midi d'un faune* de Debussy. On suppose que le **Cortège**, pour violon et piano, aurait été composé en deux jours seulement. Lili Boulanger a fait plusieurs versions d'instrumentation de presque toutes ses pièces, et *Cortège* existe en versions pour piano solo, ainsi que pour flûte ou violon et piano.

La **Sonate pour violon et piano No.1 'Posthume' de Ravel**, publiée pour la première fois en 1975, était en réalité une oeuvre antérieure (1897), de la période où il s'inscrit comme étudiant au Conservatoire de Paris. Le premier thème, joué par le violon solo, est rêveur et serpentin, et a de nombreuses transformations au cours de cet ouvrage. Ravel parvient à déplacer le mètre dans la section de développement de la sonate, faisant deviner aux auditeurs la signature rythmique, conduisant à un climax passionnant avec des octaves de violon, après quoi il rétablit l'ambiance calme et sereine dans la reprise.

Francis Poulenc avait une relation complexe avec la composition de la musique pour violon et piano. Les premiers opus créés à l'initiative des violonistes célèbres de son temps, ont été détruits par lui-même. La seule sonate qui a survécu, celle pour violon et piano, a été écrite en 1942-43 à la demande et avec la participation de la violoniste Ginette Neveu, avec qui Francis Poulenc a joué la première de cette sonate le 21 juin 1943. *Allegro con fuoco* commence par un premier sujet impétueux, suivi d'un thème lyrique, où il utilise une citation musicale de l'opéra *Eugène Onéguine* de Tchaïkovski (scène de la lettre de Tatiana). La Sonate est dédiée à la mémoire d'un poète Federico García Lorca. Deuxième mouvement Intermezzo est précédé de la dédicace de l'auteur - une citation des premiers mots de *Les six cordes* de Lorca : «*La Guitare fait pleurer les songes*». *Presto Tragico* est un mouvement rapide et fougueux, qui est soudainement interrompu par une coda lente et tragique. En 1949 Poulenc a révisé la finale, raccourcissant la longueur et retravaillant la partie de violon. Ce disque comprend la version la plus récente et originale de cette partie.

Anna Ovsyanikova est née à Saint-Petersbourg, elle a reçu sa formation musicale dans l'Académie Royale de la Musique de Londres. La musicienne habite en Grand Bretagne, où elle donne des performances publiques régulières en tant que soliste, musicienne de chambre et d'orchestre. **Julia Sinani** est une pianiste russe, diplômée de l'Académie Royale de la Musique de Londres. Julia mène une carrière active de performances en tant que soliste, musicienne de chambre et d'accompagnement. Un jour une affection commune pour la musique de chambre française a réuni ces deux musiciennes.

Produced by Alexei Barashkin.

Edited and engineered by Alexei Barashkin and William Gray.

Recorded 12th-20th August and 12th November 2019 at Lutheran Church of St. Catherine, St. Petersburg, Russia and St Paul's, Knightsbridge, London, U.K.

Publisher: Edition Peters (1-3); Éditions Ricordi (4-5); Éditions Salabert (6); Éditions Max Eschig (7-9); Muzgiz (10).

Photographs of Anna Ovsyanikova and Julia Sinani © 2019 Irina Aksenova.

Booklet notes © 2020 Anna Ovsyanikova.

Graphic design: SL Chai.

Printed in the E.U.

5 0 6 0 1 9 2 7 8 0 9 6 3

STONE
records