

Suzanne Ramon

DVOŘÁK CELLO CONCERTO
AND OTHER WORKS

Antonin DVORÁK, *Silent Woods* op.68
Alexander GLAZOUNOV, *Minstrel's Song* op. 71
Serge KAUFMANN, *Cantabile*

**PHILHARMONIA OF RUSSIA
CONSTANTINE ORBELIAN**

Suzanne Ramon

Cello Andreas Guarnerius, 1690

Philharmonia of Russia - Constantine Orbelian, conductor

ANTONIN DVOŘÁK (1841-1904)

Cello Concerto in b minor, op.104

[1]	Allegro	15'40
[2]	Adagio ma non troppo	12'00
[3]	Finale - Allegro moderato	13'10

ANTONIN DVOŘÁK (1841-1904)

[4]	Silent Woods from « The Bohemian Forest » for Cello & orchestra op. 68 no.5	6'25
-----	--	------

ALEXANDER GLAZOUNOV (1865-1936)

[5]	Chant du Ménéstrel op. 71	4'05
-----	---------------------------	------

SERGE KAUFMANN (1930)

[6]	Cantabile for cello & orchestra	4'45
-----	---------------------------------	------

Recorded : June 2006, Moscow, Tchaikovsky Great Hall
Recording Producer : Vladimir KOBTSOV
Sound engineer : Vladimir KOBTSOV - Assistant : Igor SOLOVIEV
Editing : Alexia SARTEUR / Mixing & Mastering : Michel PIERRE

This recording was sponsored by DésysIF and ACS

Cello Photos : Eric MANAS [eric.manas@libertysurf.fr] / Graphiste : Jacinthe BUSSON

Original DSD Multichannel Recording
Hybrid Multichannel Super Audio CD
Distribution : Abeille Musique - www.abeillemusique.com
© Arkès Records France

WARNING : Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised rental, broadcasting, public performance, copying or re-recording in any manner whatsoever will constitute infringement of such copyright and will render the infringer liable to an action at law.

DVOŘÁK CELLO CONCERTO AND OTHER WORKS

Fired by the European insurrections of 1830 and 1848/49, Czech romantic nationalism was about the rhythm, colour and sound of Czech life, Czech history, Czech speech, Czech landscape, Czech feeling. Voříšek and Skroup pointed the way. Smetana staked the road. **Dvořák** (1841-1904) illumined it. Janáček and Suk trumped its glory.

Written in New York City (327 East 17th Street, 8 November 1894-9 February 1895), **Dvořák's 'B minor' Op 104** quintessentialises the cello concerto genre at its greatest and most memorable. Its seamless flow and inspiration didn't come easily, however. The first sketches show that it was originally planned less happily in D minor. The great horn melody of the first movement's second subject group, *un poco sostenuto*, came only after deliberation. And the opening of the tripartite *Adagio* (for Otakar Šourek [1944-46] 'the crown of the whole work [...] a hymn of the deepest spirituality') needed at least two attempts to take shape.

Following the death in May 1895 of his sister-in-law Josefina (with whom he'd been in love thirty years before), Dvořák, back in Bohemia, rewrote the coda of the finale to bring back the song quoted in the slow movement's G minor central episode. This song, *Lasst mich allein (Leave me alone)*, the first of his Op 82 settings (New Year 1887-88), had been one of her favourites. The slow movement paraphrases its middle section; the finale's closing pages draw on its opening – the one an autumnal G minor memory of a beloved friend, the other a regretfully haunting B major memorial to a distant love unrequited.

When the dedicatee Hanuš Wihan wanted to add a cadenza to the finale, Dvořák reacted swiftly, writing to his publisher Simrock: 'There is no cadenza in the last movement, either in the score or in the piano arrangement. I told Wihan straight away when he showed it to me, that it was impossible to stick such a bit on. The finale closes gradually *diminuendo* – like a sigh – with reminiscences of the first and second movements – the solo dies away to *pianissimo* – then swells again – the last bars are taken up by the orchestra and the whole concludes in stormy mood. That was my idea and I cannot depart from it.'

First performed by Leo Stern under the composer's direction at a Philharmonic Society evening in London, 19 March 1896, the 'B minor' was the last of Dvořák's American works. To an extent it was inspired by local encounters. The Second Concerto of Victor Herbert, principal cellist of the New York Philharmonic.

The 'practically identical' 'spirit' and modality of 'the national music of the Negroes and the Indians' (*New York Herald*, 15 December 1893) And maybe, here and there, Karl Davidov's A minor Cello Concerto (1863). Much else, however, could only be Czech, what Šourek called 'the moving fervency of Dvorák's nationally unalloyed temper' – how melodies speak and blossom, the reed-dominated woodwind writing, the grand *tutti* presentations, the brass choruses, the way emotions and yearnings rise inexorably from gravelled depths to confront, consume and cry.

The romantically Lisztian *Silent Woods* (Klid) B 182 was originally for piano duet – the fifth movement of the woodland-walks collection *From the Bohemian Forest* Op 68 (autumn 1883-12th January 1884). The composer subsequently undertook a transcription for cello and piano (28 December 1891), then (in America) for cello and orchestra (28 October 1893). The Czech title translates literally as Tranquility, Repose or Peace.

Glazounov (1865-1936) - born in St Petersburg, son of a comfortably well-off publisher and bookseller – was discovered by Balakirev (founding father of the nationalist Mighty Handful), taught by Rimsky-Korsakov, and encouraged by Liszt. Less pioneer, more reconciler, journeying a battle-scarred road from homeland to exile, he knew life in all its facets, from society riches to tenement rags. The *Chant du ménestrel* (Minstrel's Song) Op 71 (1900) was penned in the first instance for cello and orchestra, but is also popular in an arrangement by the composer for cello and piano. In one critic's happy phrase, it endures as a memorably 'high-flown salon pleasantry', the *bonbon* of a century of touring cellists.

Well known in France as a broadcaster, producer, journalist and man about music, **Serge Kaufmann**, Chevalier des Arts et Lettres (born 1930), studied in Geneva at the Collège Calvin and in Paris with Daniel-Lesur at the Schola Cantorum. The *Cantabile for cello and orchestra* is an arrangement of the first of the *Trois chants* for cello, harpsichord and strings premiered in 1995. The composer writes: 'When Suzanne Ramon played my *Cantabile* for the first time with the Ensemble Orchestral de Paris, I knew at once I had been witness to a magnificent encounter between my music and an artist of powerful inner lyric quality.' The piece opens with an intense, dramatic solo answered determinedly by orchestra. A long dialogue then ensues between cello and ensemble – notably oboe. Lyrical and sustained, this transports us into a musical universe both Central European in expression and classical in form.

© ATEs ORGA 2006

SUZANNE RAMON

Biography

Born in Budapest, Suzanne Ramon, at 8 years of age and with special permission, joined the Ferenc Liszt Academy, and at 10, in 1956, won the Bela Bartok prize. Then upheaval, terror - and exile - struck. Her family managed to emigrate to Israel, and young Shoshana, as she was then known, continued to devote all her passion to her cello. At the age of 13 she performed in public, making her concert hall debut in Tel Aviv, playing no less a piece than Schumann's cello concerto.

In 1962 she was awarded a scholarship to study at the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris with the great André Navarra. It was a revelation and turning point in her career.

On her arrival in the French capital, the Hungarian pianist George Cziffra, impressed by young Suzanne's extraordinary talents, took her in, providing her with accommodation and treating her like his own daughter.

In 1964, Suzanne Ramon was unanimously voted winner of the First Prize for cello at the Paris Conservatoire and was one of the laureates of Geneva's international cello competition. She was also awarded the Oreste Ferrari prize in Italy, and won a special prize at the Chigiana Academy in Sienna. The following year, to crown all these achievements, she won the First Prize for chamber music at the Paris Conservatoire, with Catherine Collard at the piano.

Following these years of study, Suzanne Ramon found herself at the junction of three major influences: Austro-Hungarian, Israeli, and French — traditions of music, string instruments, and culture.

She then embarked on her international career, meeting several artists who marked her indelibly: Pablo Casals, Isaac Stern, and Menuhin, to name but a few, and in particular Mstislav Rostropovitch. She went on quietly, considering each stage appearance very carefully, deepening and intensifying her passionate relationship with music - a not only physical but also spiritual relationship.

Eric Mahroudeau

Suzanne Ramon was soon playing to great acclaim in Great Britain, the USA, Canada, France, Italy, Hungary, Germany, Sweden, Denmark, and Belgium.

Suzanne Ramon has to be heard but also seen, wrapping her arms around her instrument, a superb 1690 Guarnerius with its amber and spice tones and golden cognac colour: its voice under the bow can declaim or sing, roar or weep - a human voice produced from the depths and from memories.

You have to hear these attacks which plunge breathtakingly right to the heart of sound, to see her imperious gestures, which seem to split the listening universe, separating the world of silence from that of this deep melody.

And the breadth of her phrasing, these vast waves of ample phrases, this total surrender of the body to the sound, this sense of dramatic timing, and above all this immense, swirling inspiration, borne by an emotional charge which can both amaze and move: Suzanne Ramon has a stunning power which she uses to carve out the music unlike any other cellist, seizing it and somehow making an offering of it, combining a mystical fervour with a physical fervour - which, quite simply, resembles Love.

Suzanne Ramon was invited by Constantine Orbelian to perform the Dvorak Cello Concerto in Saint-Petersburg International Music Festival 2006, with the Russian Philharmonia Orchestra. This recording was done on this occasion in the Great Hall of the Tchaikovsky Conservatory in Moscow.

Alain Duault

THIS CELLO...

For twenty years I was looking for an Italian instrument when, in 1985, at the Salle Pleyel, I asked Yo-Yo Ma, whose cello sounded so magnificent: 'Who is your luthier?' He answered: 'there is only one in the world: René Morel. In New York.' And the years went by. In 1988, following a United States tour, I decided to devote five days to looking for my instrument in New York. Naturally, in the round of luthiers I was going to see was René Morel whose address I had preciously kept.

Five days to try out in practice several dozens of cellos. The third day: I fell in love! An instrument of Andreas Guarnerius, with a solemn, deep and warm sound. I asked René if I could play the Guarnerius in a great concert hall. Miraculously, Avery Fisher Hall in the brand new Lincoln Center opened its doors to me. While the soloists of the Chicago Symphony Orchestra, in New York for a concert, were lining up at René's to have their instruments adjusted, René, in his inimitable accent and with a grand gesture of his hand, said: «I'll be back as soon as possible.» Here we were on the prestigious Avery Fisher Hall stage where I played non-stop for more than one hour... with René adjusting the sound as necessary. Moments of pure magic. I wept out of sheer emotion. With this cello that I was wondrously discovering, it was as if we had been looking for each other forever and finally found each other.

But it was like a mirage. How can such a dream come true? Miracles occur, and I can attest to it. Am I particularly privileged? I cannot say. During my life several quasi-miraculous events have enabled me to go forward, encouraging me in my chosen path. A meeting of a group of friends and acquaintances around me —wonder of wonders —brought my dream to fruition. One month later, I was giving my first concert with 'my Guarnerius' — and since then, I have never left it.

The intrinsic quality of an instrument is obviously important. Its fame is something else. But an intimate harmony takes shape between an interpreter and her instrument, an osmosis, a chosen affinity, a unity that springs forth. An instrument is not an object; it is a living being. Its soul is not a piece of wood, even well adjusted. Its soul is the total harmony it composes with the interpreter. That is far more important than its name, prestige or history. For me it was this 1690 Guarnerius. Its amber-gold sound fits me perfectly and together we form a whole.

To accompany this recording of the Dvorak concerto, I wanted —thanks to the great art of photographer Eric Manas —you to be able to see it closely. How beautiful it is!

SERGE KAUFMANN

Photo : Service Communication Le Chesnay

Music is a reflection of the soul. Serge Kaufmann's melancholic or exalted music is inspired by an ardent respiration that speaks to us of this soul hiding behind an instinctive modesty. Listening to his music teaches a great deal about Serge Kaufmann but – and this is proper to great works – about oneself as well. You will find in this heart-felt music the echos and surges of your own interior strivings, your own despondency, and this awe before death. Serge Kaufmann is a humanist and his music the expression of this ceaseless fight against obscure forces, the night and its masks.

Alain Duault

CONSTANTINE ORBELIAN

Photo : X - D.F.

Born in San Francisco to Russian and Armenian emigré parents, Constantine Orbelian made his debut as a pianist with the San Francisco Symphony at the age of 11. After graduating from Juilliard in New York, he embarked on a career as a piano virtuoso that included appearances with major symphony orchestras throughout the U.S., U.K., Europe, and Russia. His recording of the Khachaturian piano concerto won "Best Concerto Recording of the Year" award in the United Kingdom.

Orbelian is Founder and Music Director of the annual Palaces of St. Petersburg International Music Festival, and of Moscow's unique concert series, "Musical Treasures at the Museums of the Kremlin." Professor of Conducting at the Russian Academy of Music in Moscow, Orbelian is also in charge of the Music Program for the Stanford University Overseas Campus in Moscow. In 2001 he was awarded the Ellis Island Medal of Honor, an award given to immigrants, or children of immigrants, who have made outstanding contributions to the United States.

Constantine Orbelian, brilliant American pianist /conductor is a central figure in Russia's musical life. As Music Director of the celebrated Moscow Chamber Orchestra and Permanent Guest Conductor of the Moscow Philharmonic Orchestra, Orbelian has a unique leadership position with two of Russia's most illustrious orchestras. His nomination in 1991 as Music Director of the Moscow Chamber Orchestra was a breakthrough event: he is the first American ever to become music director of an ensemble in Russia. This "American in Moscow" is also well known as a tireless champion of Russian-American cultural exchange and international ambassador in his worldwide tours. In January, 2004, President Putine awarded Orbelian the coveted title "Honored Artist of Russia," a title never before bestowed on a non-Russian citizen.

Orbelian performed in 2003 for 6000 Muscovites at the Kremlin Palace in Moscow, telecast by Russian Television to over 90 million viewers. In May, 2004 the "War Years" concert in Moscow's Red Square was attended by an audience of 10,000 and telecast live throughout Russia and to 37 countries worldwide. Orbelian's worldwide tours with the Philharmonia include concerts during 2005 and 2006 in New York, Washington, Miami, London, Paris, Munich, Frankfurt, Tokyo, Seoul, Prague and Istanbul.

PHILHARMONIA ORCHESTRA OF RUSSIA

In the Year 2000, Constantine Orbelian brought together Russia's finest musicians to form the "best" symphony orchestra, the Philharmonia of Russia. The core of the group was none other than Orbelian's elite Moscow Chamber Orchestra, celebrating its 50th Anniversary in 2006. The MCO, known for playing "as a single, luminous, singing voice" (Sensible Sound) and channelling "all of their emotion into the music" (The Daily Telegraph, London), gave the young Philharmonia its heart and soul. Outstanding colleagues of the MCO musicians were handpicked to expand the Philharmonia; from the outset both groups of musicians reported feeling inspired by the new experience. The result is an orchestra epitomizing Russian style on a grand scale, while retaining the subtlety and seamless ensemble of the group's MCO core.

Maestro Orbelian has led the Philharmonia creating a vast discography for Delos International. In 2005 Orbelian led the Philharmonia in concerts with Hworostovsky at Paris's Chatelet Theatre, Tokyo's Opera City Concert Hall, Hitomi Memorial Hall, and in Seoul. In 2006, the Philharmonia, Orbelian and Hworostovsky are touring the U.S., appearing in New York's Lincoln Center, Washington DC's Kennedy Center, San Francisco's Davies Hall, the Los Angeles Opera and Miami. Also on the Philharmonia's schedule for 2006 are concerts in London's Barbican Theatre, Moscow and St. Petersburg.

Photo : Tchaikovsky Great Hall, Moscow

CONCERTO POUR VIOLONCELLE DE DVORÁK ET AUTRES PAGES POUR VIOLONCELLE

Enflammé par les insurrections européennes de 1830 et 1848/49, le nationalisme romantique tchèque est emprunt des rythmes, couleurs et sonorités de la vie tchèque, de l'histoire tchèque, de la langue tchèque, du paysage tchèque, du sentiment tchèque. Voříšek et Skroup ont indiqué la voie. Smetana a ouvert la route. Dvořák (1841-1904) l'a illuminée. Janáček et Suk la menèrent à la gloire.

Écrit en la ville de New York (327 East 17th Street, 8 novembre 1894 – 9 février 1895), « *l'Opus 104 en si mineur* » de Dvořák porte le concerto pour violoncelle à son apogée le plus mémorable, à la quintessence du genre. Sa fluidité et son inspiration sans heurts ne coulent cependant pas de source. Les premières esquisses montrent qu'il était initialement conçu dans une tonalité moins souriante, ré mineur. La superbe mélodie du deuxième groupe thématique du premier mouvement, *un poco sostenuto*, n'est venue qu'après moult délibérations. Et l'introduction de l'*Adagio* tripartite (pour Otokar Šourek [1944-46] « le joyau de toute l'œuvre [...] un hymne de la spiritualité la plus profonde ») eut besoin d'au moins deux tentatives pour prendre forme.

À la disparition en mai 1895 de sa belle-sœur Josefina dont il s'était épris trente ans auparavant, Dvořák, de retour en Bohême, remania la *coda du finale* pour introduire la mélodie citée dans le mouvement lent de l'épisode central en sol mineur. Cette mélodie, *Lasst mich allein* [Laisse-moi seul], la première de ses réalisations de l'opus 82 (Nouvel an, 1887-88) avait été l'une de celles qu'elle préférait. Le mouvement lent paraphrase sa section centrale ; les dernières pages du *finale* s'inspirent du début – l'une évoquant un souvenir automnal en sol mineur de l'être aimé, les autres un hommage lancinant en si majeur à un lointain amour déçu. Lorsque le dédicataire de l'œuvre, Hanuš Wihan, exprima le désir d'ajouter une cadence au *finale*, Dvořák réagit avec célérité, écrivant à Simrock, son éditeur : « Il n'y a pas de cadence dans le dernier mouvement, que ce soit dans la partition ou dans l'arrangement pour piano. C'est immédiatement ce que j'ai dit à Wihan quand il me l'a montrée ; il est impossible d'ajouter un tel passage. Le *finale* prend fin progressivement *diminuendo* – comme un soupir – avec des évocations des premier et second mouvements – le solo s'éteint *pianissimo* – puis grossit de nouveau – les dernières mesures sont reprises par l'orchestre et le tout prend fin dans une atmosphère d'orage. C'était mon idée et je ne peux m'en détacher. »

Exécuté pour la première fois par Leo Stern sous la direction du compositeur lors d'une soirée de la Société Philharmonique, à Londres, le 19 mars 1896, le « si mineur » est la dernière des œuvres américaines de Dvořák. Dans une certaine mesure, il fut inspiré par des rencontres locales : le *Second Concerto* de Victor Herbert, premier violoncelle du Philharmonique de New York, l'esprit « presque identique » et la modalité de « la musique nationale des Nègres et des Indiens » (*New York Herald*, 15 décembre 1893).

Et peut-être ça et là perçoit-on le Concerto pour *violoncelle en la mineur* de Karl Davidov (1863). Toutefois, bien d'autres éléments ne pouvaient être que tchèques, ce que Šourek qualifiait de « ferveur émouvante du tempérament national et inaltérable de Dvořák » - comment les mélodies parlent, s'épanouissent, la manière dont l'écriture des bois est dominée par les hanches, les grands élans tutti, les chœurs des cuivres, la manière dont les émotions et les langueurs se développent inéluctablement à partir des tréfonds pour confronter, consumer et pleurer.

Emprunt d'un romantisme tout lisztien, *Bois silencieux* (Klid) B 182 a d'abord vu le jour sous la forme d'un duo pour piano – le cinquième mouvement d'un recueil *De la forêt de Bohême* opus 68 (automne 1883 – 12 janvier 1884). Le compositeur entreprit ensuite de le transcrire pour violoncelle et piano (28 décembre 1891), puis, en Amérique, pour violoncelle et orchestre (28 octobre 1893). Le titre tchèque se traduit littéralement comme *Tranquillité, Repos ou Paix*.

Glazounov (1865-1936) – né à Saint-Petersbourg, fils d'un éditeur et libraire bien nanti – fut découvert par Balakirev (père fondateur du Groupe des Cinq). Il eut pour professeur Rimski-Korsakov et reçut les encouragements de Liszt. Moins pionnier que réconciliateur, voyageant sur la route parsemée de batailles de sa patrie vers l'exil, il connaissait la vie sous toutes ses facettes, de la riche société aux quartiers les plus pauvres. Conçu initialement pour violoncelle et orchestre, le *Chant du Ménéstrel opus 71* (1900) est également apprécié sous la forme d'un arrangement pour violoncelle et piano du compositeur. Selon un des bons mots d'un critique, il demeure mémorable comme « une plaisanterie de salon de haute volée », le bonbon d'un siècle de violoncellistes solistes parcourant l'Europe en d'immenses tournées.

Compositeur, journaliste, producteur, homme de musique, Chevalier des Arts et des Lettres, **Serge Kaufmann** (né en 1930) fit ses études à Genève, au Collège Calvin, puis à Paris, avec Daniel-Lesur, à la Schola Cantorum. Tour à tour mélancolique, exaltée ou humaniste, sa production comprend des œuvres pour orchestre, des concertos, de la musique de chambre, des opéras, ballets, oratorios, cantates, des mélodies et des pages pour piano. Le *Cantabile pour violoncelle et orchestre* est le premier d'un cycle de Trois chants, créé en 1995. Le compositeur écrit : « Quand Suzanne Ramon a joué pour la première fois mon « Cantabile » avec l'Ensemble Orchestral de Paris, j'ai su qu'une exceptionnelle rencontre s'était produite entre ma musique et le puissant lyrisme intérieur de l'artiste. » L'œuvre s'ouvre par un solo de violoncelle intense et dramatique qui s'achève à l'entrée implacable de l'orchestre. Un long dialogue s'installe alors entre le violoncelle et l'orchestre -notamment avec le hautbois- un dialogue toujours lyrique et très soutenu qui nous transporte dans un univers musical, à la fois d'Europe centrale dans son expression, et plus classique dans sa forme.

Traduit par Isabelle Battioni
© ATES ORGA 2006

SUZANNE RAMON

Biographie

Née à Budapest, dès 8 ans elle intégrait le conservatoire, avant de remporter à 10 ans, le prix Béla Bartok. Mais ses 10 ans, c'était en 1956, le bouleversement, la terreur, - et l'exil. Sa famille parvient à émigrer en Israël et la petite Shoshana, comme on l'appelle alors, continue passionnément à confier ses sentiments à son violoncelle et même, dès 13 ans, à les partager avec le public : c'est en effet à cet âge qu'elle fait ses débuts au Palais des Arts de Tel-Aviv, avec rien moins que le Concerto de Schumann.

En 1962 elle reçoit une bourse pour venir travailler à Paris avec le grand André Navarra au Conservatoire National Supérieur de Musique. Ce sera pour elle une révélation.

La jeune Suzanne arrive dans la capitale française : le pianiste hongrois Georges Cziffra, impressionné par ses dons « hors du commun », l'accueille, l'héberge, la traite comme sa propre fille.

Nous sommes en 1964 : au Conservatoire de Paris, Suzanne Ramon remporte le Premier Prix de Violoncelle à l'unanimité, elle est lauréate du Concours International de Genève, se voit décerner le Grand Prix Oreste Ferrari en Italie où elle sera également lauréate de l'Académie Chigiana de Sienna. Pour couronner l'ensemble, l'année suivante elle remporte le Premier Prix de Musique de chambre au Conservatoire de Paris, avec Catherine Collard au piano.

A l'issue de ses années d'apprentissage, Suzanne Ramon se trouve au confluent de trois grandes cultures, austro-hongroise, israélienne et française, - la tradition de la musique, la tradition des instruments à cordes, la tradition de la culture, - Elle entame alors une carrière internationale, fait quelques rencontres qui la marqueront : Pablo Casals, Isaac Stern, Yehudi Menuhin, ... celle de Mstislav Rostropovitch plus particulièrement et, sans éclat intempestif, sans battre les estrades inconsidérément, elle approfondit et creuse son rapport brûlant à la musique, - un rapport à la fois physique et spirituel.

Bientôt la Grande-Bretagne, les U.S.A, le Canada, la France, l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Belgique l'acclament...

Eric Mahoudeau

Il faut en effet tout à la fois entendre *et* voir Suzanne Ramon envelopper entre ses bras son instrument, un superbe Guarnerius 1690 au son d'ambre et d'épices, aux couleurs de cognac doré, dont la voix sous l'archet déclame ou chante, rugit ou pleure -une voix humaine qui vient du fond du ventre et de la mémoire.

Il faut entendre ces attaques qui plongent dans la chair du son avec quelque chose de vertigineux, voir ce geste de l'attaque aussi, impérieux, comme partageant l'univers de l'écoute, séparant le monde du silence et celui de ce chant hauturier.

Et la largeur de ses phrasés ensuite, ces vastes périodes à la respiration ample, cet engagement total du corps dans le son, ce sens de la pulsation dramatique, et ce souffle surtout, immense, soulevé, porté par une charge émotionnelle qui renverse, qui bouscule : il y a chez Suzanne Ramon une puissance ravageuse qui lui fait sculpter la musique comme personne, l'empoigner et comme l'offrir en une oblation, où l'élan mystique rejoint l'élan physique, -quelque chose qui s'apparente tout simplement à l'Amour.

Cet enregistrement du Concerto de Dvorak a été réalisé à Moscou dans la Grande Salle du Conservatoire Tchaïkovski, à l'occasion d'une invitation de Suzanne Ramon par Constantine Orbellian au Festival International de Musique de Saint-Petersbourg 2006, avec le Philharmonia Orchestra of Russia.

Alain Duault

CE VIOLONCELLE...

Depuis vingt ans, j'étais en quête d'un instrument italien, lorsqu'en 1985 Salle Pleyel, je demandais à Yo-Yo Ma, dont le violoncelle sonnait particulièrement bien ce jour-là: « Qui donc est ton luthier !? ». Il me répondit : « Il n'y en a qu'un au monde : René Morel. A New York. ». Les années passèrent. En 1988 après une tournée aux USA, je décide de passer cinq jours à New-York, consacrés à la recherche de mon instrument. Bien sûr, j'allais voir, dans ma ronde des luthiers, René Morel, dont j'avais précieusement conservé l'adresse.

Cinq jours à essayer pratiquement plusieurs dizaines de violoncelles. Le troisième jour, coup de foudre ! Un instrument d'Andreas Guarnerius, à la sonorité sombre, profonde et chaude. Je demande donc à René de pouvoir le jouer dans une grande salle de concert. Et miraculeusement, les portes de l'Avery Fisher Hall s'ouvrent le jour même. Alors que les solistes du Chicago Symphony Orchestra, de passage à New-York pour un concert, faisaient la queue chez René pour y faire régler leurs instruments, celui-ci d'un large geste de la main et avec son accent inimitable leur dit : « I am coming back as soon as possible »...

Nous voici sur la prestigieuse scène de Avery Fisher Hall, où je joue sans interruption pendant plus d'une heure... René réglant au fur et à mesure la sonorité. Instants magiques... J'en pleurais d'émotion. Avec ce violoncelle, que je découvrais avec émerveillement, c'était comme si nous nous étions cherché depuis toujours, et enfin, retrouvés.

Mais cela restait un mirage. Comment réaliser un tel rêve... Les miracles existent, et j'en atteste. Suis-je particulièrement privilégiée ? Je ne saurais le dire. Au cours de ma vie plusieurs événements tenant du prodige, m'ont permis d'avancer, me confirmant dans la voie que je m'étais tracé.

La réunion d'un groupe de connaissance et d'amis autour de moi a permis, -ô miracle !- que mon rêve devient réalité. Un mois plus tard, je donnais mon premier concert avec "mon Guarnerius" – et depuis lors, je ne l'ai jamais quitté.

La qualité intrinsèque d'un instrument est évidemment importante. Sa célébrité est encore autre chose. Mais il faudrait décrire l'accord intime qui lie un interprète et son instrument, l'osmose, l'affinité élective, l'unité qui en jaillit. Un instrument n'est pas un objet, c'est un être vivant. Son âme n'est pas un morceau de bois, même bien ajusté. Son âme, c'est l'harmonie totale qu'il forme avec l'interprète. Cela est bien plus important que son nom, son prestige, ou son histoire. Pour moi, ce fut ce Guarnerius de 1690. Sa sonorité d'ambre-et-or me correspond tout à fait, et nous ne formons plus qu'un.

Pour illustrer cet enregistrement du concerto de Dvorak, j'ai voulu, -grâce au grand art du photographe Eric Manas-, vous permettre de pouvoir l'approcher de plus près... Qu'il est Beau !

SERGE KAUFMANN

La musique est un reflet de l'âme. Mélancolique ou exaltée, la musique de Serge Kaufmann est soulevée par une respiration ardente qui nous parle de cette âme qu'il cache derrière une pudeur instinctive. Écoutez sa musique, vous apprendrez beaucoup sur Serge Kaufmann, mais -et c'est le propre des grandes œuvres- vous apprendrez aussi beaucoup sur vous-même. C'est à dire que vous retrouverez dans cette musique toute entière venue du cœur, les échos et les éclats de vos propres foisonnements intérieurs, de vos propres bleus à l'âme, et de ce vertige aussi face à la mort. Car Serge Kaufmann est un humaniste et sa musique est bien évidemment l'expression de ce combat sans cesse recommencé contre les forces obscures, contre la nuit et ses masques.

Alain Duault

CONSTANTINE ORBELIAN

Né à San Francisco de parents émigrés russe et arménien, Constantine Orbelian a débuté comme pianiste avec l'Orchestre symphonique de San Francisco à l'âge de 11 ans. Une fois diplômé de l'école Juilliard de New York, il a commencé une carrière de virtuose du piano et s'est produit avec les plus grands orchestres symphoniques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Russie. Son enregistrement du Concerto pour Piano de Khachaturian a remporté le prix du « Meilleur enregistrement de concerto de l'année » au Royaume-Uni. Brillant pianiste et chef d'orchestre américain, Constantine Orbelian est une figure emblématique de la vie musicale russe. Directeur musical du célèbre Orchestre de Chambre de Moscou, chef d'orchestre permanent de l'Orchestre Philharmonique de Moscou, il a une place de leader incontesté avec deux des formations musicales les plus illustres de la Russie.

Constantine Orbelian est de plus, fondateur et directeur musical du Festival International de Musique des Palaces de Saint-Petersbourg ainsi que de la série de concerts uniques de Moscou, « Trésors de la Musique aux Musées du Kremlin ». Professeur de la direction d'orchestre à l'Académie de Musique russe de Moscou, il est également responsable du programme musical du campus étranger de l'université de Stanford à Moscou. En 2001, il a reçu la médaille d'honneur Ellis Island, une récompense attribuée aux immigrants ou aux enfants d'immigrants qui ont apporté des contributions remarquables aux États-Unis. Sa nomination en 1991 au poste de directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Moscou s'est révélée capitale : Constantine Orbelian est le premier Américain qui est devenu directeur musical d'un ensemble en Russie. Cet « American in Moscow » excelle également dans les échanges culturels entre la Russie et l'Amérique et endosse le rôle d'ambassadeur international lors de ses tournées dans le monde entier. En janvier 2004, le président Poutine l'a décoré du titre très convoité d' « Artiste d'honneur de la Russie », un titre qui n'avait jamais été attribué à un citoyen non russe.

Constantine Orbelian s'est produit lors d'un concert en 2003 pour 6 000 Moscovites au Palais du Kremlin à Moscou, retransmis par la télévision russe à plus de 90 millions de téléspectateurs. Au mois de mai 2004, le concert « War Years » sur la Place Rouge de Moscou a été suivi par un public de 10 000 personnes et diffusé en direct sur tout le territoire russe et dans 37 pays du monde entier.

Constantine Orbelian a effectué des tournées avec l'Orchestre Philharmonique en 2005 et 2006 à New York, Washington, Miami, Londres, Paris, Munich, Frankfurt, Tokyo, Séoul, Prague et Istanbul.

PHILHARMONIA ORCHESTRA OF RUSSIA

Au cours de l'année 2000, Constantine Orbelian a réuni les plus grands musiciens russes afin de former le « sommet » des orchestres philharmoniques, le Philharmonia de Russie. Le noyau de ce groupe n'était autre que le prestigieux Orchestre de Chambre de Moscou de Constantine Orbelian, qui célébrait son 50e anniversaire en 2006. Cette formation, célèbre pour ses interprétations « d'une voix unique et lumineuse » (Sensible Sound) et concentrant « toutes ses émotions dans la musique » (The Daily Telegraph, Londres) a fourni au jeune Philharmonia son corps et son âme. Ainsi, des musiciens exceptionnels de l'Orchestre de Chambre de Moscou ont rejoint le Philharmonia et dès le début, les deux groupes de musiciens ont avoué se sentir inspirés par cette nouvelle expérience. Le résultat est un orchestre qui incarne parfaitement le style russe à grande échelle, tout en conservant la subtilité et l'homogénéité du cœur de l'Orchestre de Chambre de Moscou.

Constantine Orbelian a dirigé le Philharmonia dans une vaste discographie pour Delos International. Orbelian, Hworostovsky et le Philharmonia ont fait les titres de la presse internationale lors du concert télévisé sur la Place Rouge au mois de mai 2004.

En 2005 Constantine Orbelian a dirigé le Philharmonia lors de concerts avec Dmitri Hworostovsky au Théâtre du Châtelet à Paris, à l'Opéra Hitomi Memorial Hall de la ville de Tokyo ainsi qu'à Séoul. En 2006, le Philharmonia, Orbelian et Hworostovsky ont fait une tournée aux États-Unis, avec une apparition au Lincoln Center de New York, au Kennedy Center de Washington D.C., au Davies Hall de San Francisco, à l'Opéra de Los Angeles ainsi qu'à Miami. L'agenda du Philharmonia pour 2006 prévoit également des concerts au Barbican Theatre de Londres, à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Our warmest thanks go to
Marc DELIENNE (DESYSIF) and Philippe QUINCY (ACS)
whose deep love of music and great generosity made this record possible.

Nos remerciements chaleureux à
Marc DELIENNE (DESYSIF) et Philippe QUINCY (ACS)
C'est leur profond amour de la musique et leur grande générosité,
qui ont rendu possible la réalisation de ce disque.

