

Vladimir Genin

Painting by Kaoru Sato

Les Fleurs du Mal

Twelve Songs and Dances

for Soprano, Violin, Viola, Cello and Piano

inspired by Charles-Pierre Baudelaire

Vladimir Genin

Français:

« Genin trouve une langue pianistique personnelle et cohérente, exploitant toutes les ressources de l'instrument – sa tessiture complète comme ses nuances dynamiques. Son nouveau cycle *Seven Melodies for the Dial* est empreint de tension et magnifiquement interprété. »

– Carsten Dürer, *Piano News*

« Certains affirment que la musique contemporaine n'a plus rien à dire. Mais si l'on souhaite les réduire au silence, il suffit de leur faire entendre la musique de Vladimir Genin. » (*Les Fleurs du Mal*)

– Dominy Clements, *MusicWeb International*

Le compositeur russo-allemand *Vladimir Genin* est né en 1958 à Moscou dans une famille d'artistes. Il a obtenu son diplôme du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou en 1983. Son mentor, *Gueorgui Sviridov*, fut l'élève de *Dmitri Chostakovitch*, l'un des plus grands compositeurs russes. Depuis 1996, Genin vit et travaille à Munich, en Allemagne.

Les œuvres de Genin ont été interprétées par des orchestres symphoniques, des ensembles de musique de chambre et des chœurs en Europe, en Russie et aux États-Unis, notamment : l'Orchestre Philharmonique de Graz, l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna sous la direction d'*Oksana Lyniv*, l'Orchestre du Théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg et l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam sous la direction de *Valery Gergiev*, le *Boulez Ensemble Berlin*, les *Menuhin Academy Soloists*, l'International New Symphony Orchestra de Lviv et la *Kyiv Camerata* (Ukraine). Sa musique a été programmée dans de nombreux festivals internationaux, parmi lesquels : *Pietrasanta in Concerto* (Italie), *Hohenloher Kultursommer* et *Rhein-Sieg Kammermusikfestival* (Allemagne), *Moscow Autumn* (Russie), *MozArt Lviv*, *Contrasts Lviv* (Ukraine), le *Serbia Music Festival* à Belgrade, le *Gori Choral Festival* (Géorgie), ou encore le *Musikfest* de la Société de Musique Nouvelle de Munich.

Ses compositions ont été interprétées par des musiciennes et musiciens de renom, parmi lesquels les violonistes *Valeriy Sokolov*, *Simon Smith* et *Rebekka Hartmann*, les violoncellistes *Guido Schiefen* et *Tim Hugh*, l'altiste *Paul Silverthorne*, l'organiste *Hansjörg Albrecht*, le contre-ténor *Christopher Ainslie*, la pianiste *Olga Domnina*, et bien d'autres.

Parmi ses créations récentes : deux opéras de chambre d'après des textes de *Rainer Maria Rilke* – *Alkestis* et *Orpheus. Eurydike. Hermes* – créés en 2023 à la *Pierre Boulez Saal* de Berlin ; ainsi que son *Concerto pour accordéon*, créé à la *Philharmonie de Berlin* en 2024, avec le soliste *Marko Ševarlić* (accordéon), sous la direction de *Miran Vauptić*.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Oxford) consacre un article à son œuvre.

English:

"Genin has found a personal and coherent pianistic language, exploring all the resources of the instrument – its full range as well as its dynamic nuances. His new cycle *Seven Melodies for the Dial* is full of tension and magnificently performed."

– Carsten Dürer, *Piano News*

"Some claim that contemporary music has nothing more to say. But if one wishes to silence them, one only needs to let them hear the music of Vladimir Genin." (*Les Fleurs du Mal*)

– Dominy Clements, *MusicWeb International*

The Russian-German composer *Vladimir Genin* was born in 1958 in Moscow into a family of artists. He graduated from the Moscow Tchaikovsky Conservatory in 1983. His mentor, *Georgy Sviridov*, had been a student of *Dmitri Shostakovich*, one of the greatest Russian composers. Since 1996, Genin has lived and worked in Munich, Germany.

Genin's works have been performed by symphony orchestras, chamber ensembles, and choirs across Europe, Russia, and the United States, including: the Graz Philharmonic Orchestra, the Orchestra of the Teatro Comunale di Bologna under the direction of *Oksana Lyniv*, the Mariinsky Theatre Orchestra of St. Petersburg and the Rotterdam Philharmonic Orchestra under *Valery Gergiev*, the *Boulez Ensemble Berlin*, the *Menuhin Academy Soloists*, the International New Symphony Orchestra of Lviv, and the *Kyiv Camerata* (Ukraine). His music has been featured at numerous international festivals, such as *Pietrasanta in Concerto* (Italy), *Hohenloher Kultursommer* and *Rhein-Sieg Chamber Music Festival* (Germany), *Moscow Autumn* (Russia), *MozArt Lviv*, *Contrasts Lviv* (Ukraine), the *Serbia Music Festival* in Belgrade, the *Gori Choral Festival* (Georgia), and the *Musikfest* of the Munich Society for New Music.

His compositions have been performed by renowned musicians, including violinists *Valeriy Sokolov*, *Simon Smith*, and *Rebekka Hartmann*; cellists *Guido Schiefen* and *Tim Hugh*; violist *Paul Silverthorne*; organist *Hansjörg Albrecht*; countertenor *Christopher Ainslie*; pianist *Olga Domnina*; and many others.

Among his recent works are two chamber operas based on texts by *Rainer Maria Rilke* – *Alkestis* and *Orpheus. Eurydike. Hermes* – premiered in 2023 at the *Pierre Boulez Saal* in Berlin; as well as his *Accordion Concerto*, premiered at the *Berlin Philharmonie* in 2024 with soloist *Marko Ševarlić* (accordion) under the direction of *Miran Vauptić*.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Oxford) includes an article devoted to his work.

12 Songs and Dances d'après des poèmes de Charles Baudelaire pour soprano et formations variables : du simple lied avec piano jusqu'au quatuor avec piano et voix.

Avec une durée d'environ 70 minutes, ce cycle compte parmi les plus vastes de son genre – comparable uniquement à certaines œuvres d'Olivier Messiaen.

Il comprend un *Tango*, une *Valse*, une *Tarentelle*, un *Nocturne*, une *Passacaille*, un *Scherzo*, une *Sicilienne*, une *Marche* ainsi que deux *interludes* purement instrumentaux.

La musique du cycle évoque souvent un parfum de sonorités françaises – tantôt dans le style de la musique ancienne, tantôt avec des réminiscences romantiques, tantôt avec des touches de chanson ou de musique de rue à l'accordéon, voire teintées de jazz léger.

Les Fleurs du Mal (1857) marquent un tournant dans la poésie française : ce cycle a brisé les conventions morales et esthétiques, fondé le symbolisme moderne et influencé des générations de poètes.

Baudelaire est considéré comme un précurseur de la modernité littéraire : sa poésie unit beauté et abîme, forme classique et radicalité du contenu. Le cycle musical se veut une approche de cette contradiction – sensuelle, rigoureuse dans la forme et chargée d'émotion.

Le Temps à la lumière de la conscience *

Minéral – centre de l'ordre, et l'homme – du chaos
(Novalis)

Fou qui ne coïncidait pas avec son époque, poète maudit pour qui le rejet du public était un plaisir aristocratique, décadent chantant la mort et l'horreur, marqué comme apologiste de l'immoralité. N'était-ce pas à sa gloire que les sorcières de Shakespeare murmuraient : « Le mal est bien, le bien est mal » ? La vie – la mort. L'amour – la haine. La beauté – la débauche. Mais aussi l'inverse. Et déjà, en 1896, Maxime Gorki écrivait : « Lui, ce Baudelaire, vécut dans le mal, aimant le bien, et finit par mourir, laissant à la France ses vers sombres, venimeux, résonnant d'un désespoir glacé, pour lesquels on l'appelait fou de son vivant, et poète après sa mort – pour aussitôt l'oublier... »

Baudelaire – c'est un espace illimité de liberté. Ses mètres et ses genres paraissent, à l'extérieur, traditionnels, mais la véritable nouveauté réside dans la pensée même, dans la liberté de construire un monde à partir de la matière subtile du rêve et de la fantaisie, comme si la poésie cherchait à dépasser la musique par son pouvoir d'image et les mathématiques par son abstraction. Le sens de ses vers reste fuyant et énigmatique, mais avant même que le sens se dévoile, c'est la magie sonore, presque païenne, qui agit. Magie d'une beauté dissonante. Baudelaire déforme l'harmonie, anime le mal, galvanise l'horreur – non pas le mal quotidien, mais le mal comme rejet de la banalité du réel, comme soif d'infini qui élève son amour jusqu'à un sentiment abstrait et démoniaque.

Y a-t-il aujourd'hui une place pour cette beauté dissonante dans l'art, dans la musique même ? Et y a-t-il encore une place pour la musique elle-même ? Autrefois, elle était un fleuve qui pénétrait jusqu'au cœur de l'homme et l'emportait tout entier ; aujourd'hui, ce fleuve s'est brisé en une multitude de ruisseaux qui caressent à peine les organes, les électrisant sans jamais atteindre

L'âme. L'entier, l'unité – ce destinataire de la création – a disparu. Pendant des siècles, la musique arrachait l'homme à l'ordinaire pour le lui rendre, authentique, et voilà qu'elle s'est jouée : devenue musique de fond banale, complice de la fuite loin de soi, loin de la pensée, loin de la douleur.

Avec la mélodie s'en est allée l'âme. Et la mélodie déchue, les proxénètes de la mélodie l'ont accueillie à bras ouverts pour la vendre au coin de chaque rue. Parvenue à l'extrême de sa désagrégation, la musique, comme cherchant à sauver au moins son honneur, s'est jetée dans le minimalisme, se parant à nouveau de simplicité et de beauté. Mais le minimalisme, devenu mode, n'a été qu'une coquille vide. Car là encore, il est interdit d'être sérieux et passionné. Là encore, la « gravité sacrée » – *der heilige Ernst* – est tournée en dérision, comme si c'était un vieil ami naïf venu d'un village lointain dont on aurait honte dans notre époque progressiste et cynique.

La musique dite « sérieuse » nous offre aujourd'hui un plat fade, sans assaisonnement de sentiment vivant. L'amour et la douleur ont cédé la place à un corps délié, tendu, gonflé de botox, et l'art a cédé la place à la jonglerie légère – ingénieuse et séduisante, mais froide et vide. Le conceptualiste, qui se croit encore destructeur de dogmes, produit les mêmes clichés ; le minimaliste, lui, répand à l'infini sa miellasse rose. Y a-t-il encore un espace pour un art non pas pour l'art, mais pour l'humain dans l'homme ? Quiconque oserait avouer son amour « pour les vieux tombeaux et les cendres natales » serait aussitôt stigmatisé comme obscurantiste et rétrograde. Être moderne est facile, il est plus difficile d'être opportun, de créer son propre temps.

« Prisonnier du temps... »** L'artiste est otage de l'éternité, car c'est elle-même qui l'y a déposé – pour un temps. Et c'est par son travail qu'il se rachète au temps. Tsvetaïeva écrivait : « La contemporanéité n'est pas tout mon temps. Le contemporain est ce qui est révélateur pour l'époque, ce par quoi on la jugera. Le véritablement contemporain est ce qui, dans le temps, est éternel. Être contemporain, c'est créer son temps, et non pas simplement le refléter. Le refléter comme un miroir, oui – mais le parer comme un bouclier. »

L'art est arrivé à ce point où tout peut être nommé art, et cette course à la nouveauté en devient absurde. Car non seulement « rien de nouveau sous la lune », mais encore « on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve ». Tout est le même, et en même temps tout autre. Comme chez Augustin : « Toi, éternellement jeune et éternellement vieux... » La culture ne peut se maintenir que par la répétition des incantations : les mots jadis prononcés, il nous appartient de les répéter à notre tour, malgré l'opprobre. Depuis ma jeunesse, je sentais qu'il ne fallait que se placer dans cette chaîne tendue du passé vers l'avenir, combler une brèche, sans se tourmenter de questions de « nouveauté » ou de « droit », mais se tenir aux côtés de ceux qui y étaient avant moi, parfois portés aux nues, plus souvent lapidés.

On me demandait souvent ce qui me pousse à écrire de la musique, et pourquoi il ne sort jamais de ma plume rien d'apaisé, d'équilibré. Sans doute parce que l'indifférence humaine m'exaspère. Comme ce pestiféré qui voulait infecter le plus grand nombre, je veux que chacun ressente, ne serait-ce qu'un instant, ce que je ressens moi-même.***

* Le titre de l'essai combine deux titres de Marina Tsvetaïeva – « Le Poète et le Temps » (1932) et « L'Art à la lumière de la conscience » (1932).

** « Tu es l'otage de l'éternité, prisonnier du temps » – vers tiré du poème *La Nuit* (1956) de Boris Pasternak.

*** Cf. Pierre Boulle, *Le Saint énigmatique* (1965) : lors de la peste noire, un inconnu monte au léproserie du Mont des Malades. Pris pour un saint, il embrasse un à un les lépreux. Parvenu au sommet, en embrassant le supérieur, celui-ci voit en bas la fumée des maisons brûlées dans la ville. Et il comprend que l'étranger est lui-même pestiféré, venu non pour guérir mais pour contaminer.

Sur le cycle *Les Fleurs du Mal* de Vladimir Genin – une traversée poétique et musicale

Jusqu'à l'époque moderne, la musique a de tout temps été la voix de la Beauté. Mais le 20ème siècle et ses conflits ravageurs, puis le 21ème qui cherche ses critères ont tous deux conduit la musique vers une polyphonie confuse, voir une « cacophonie » calculée, qui font sans doute que la quatrième Muse s'est un peu perdue...

Un compositeur contemporain, amoureux de la Beauté, qui ne trouve son salut qu'en musique, et se devant d'utiliser les codes disparates de la « postmodernité », voudra peut-être se tourner vers une époque où le terme « Beauté » possédait une définition propre, dans une échelle de valeur précise. Et si ce compositeur souhaite en même temps embrasser la modernité, la bonne référence semble être ce temps où les combats sur les origines de la Beauté faisaient rage : le 19ème siècle.

Dans la partition des *Fleurs du mal*, Baudelaire, le poète de la douleur, le fondateur de la poésie moderne, fait entendre sa musique...

Une musique rythmée par le malheur grâce auquel - justement et paradoxalement - il tirera quelques notes de bonheur. « Je ne connais guère un type de Beauté où il n'y ait du malheur » écrit Baudelaire.

Quelle correspondance avec ce qu'on appelle, peut-être d'une manière un peu clichée, « l'âme slave »... Cette « humeur » empreinte de tragique.

Mélancolie Tchekhovienne, propension à la souffrance Dostoïevskienne, toutes ces notes résonnent en correspondance, quelques fleurs du mal supplémentaires.

Cent-vingt ans après que Debussy ait mis en musique cinq poèmes de son compatriote Charles Baudelaire, dans lesquels se marient la modernité de sa musique et celle des mots du poète, Vladimir Genin, compositeur d'origine russe, relève le défi de ce mariage périlleux.

L'œuvre qu'il nous présente ici, à partir des *Fleurs du mal*, est un recueil composé de dix chants séparés d'une manière quasi dramaturgique, par deux interludes (n°6 et n°9).

Il démarre par A la beauté et s'achève par A une mendicante rousse, un chemin composé de douze étapes.

Nous voilà en effet dans le voyage de la passion amoureuse, voyage qui passe de l'adoration à l'exaltation, de la profonde désespérance à la lueur tenue d'un espoir.

Pour qu'un artiste se marie à un autre, il faut qu'il le saisisse de l'intérieur, à la fois qu'il entre dans son intimité et qu'il épouse son rythme. Il faut ensuite qu'il fasse preuve d'une formidable humilité d'effacement pour ne pas le trahir. Celui qui s'empare d'une œuvre déjà existante, a donc à suivre ce double chemin de fidélité absolue à l'autre et d'écoute intime de soi.

C'est celui que Vladimir Genin a suivi. Il a fait en sorte que les paroles du poète s'adaptent à ses notes, tout en respectant le rythme des mots ; ceci, comme avait réussi son prédécesseur, Claude Debussy.

Quel est donc ce double chemin ? La plupart des artistes prendraient directement celui qui conduit vers « la Beauté traditionnelle ». Mais quand c'est Baudelaire l'accompagnateur, la route n'est pas peut-être pas aussi lumineuse et droite. Il s'agit plus d'une route maudite, condamnée. Il faut en effet s'élancer vers un idéal, tout en sachant intimement que c'est peine perdue.

De ce voyage musical, une voix se fait entendre, lyrique, féminine.

Parce que la Beauté, c'est aussi et surtout la femme, cet être qui reste si souvent le mystère de l'homme.

Pour mettre la femme Baudelairienne en musique, Genin a dû, de toute évidence, correspondre avec cet être sensuel qui intrigue, qui envoûte, qui capture, qui est une source d'évasion pour échapper à la mélancolie, mais qui, comme le vin, comme les « plaisirs artificiels », peut s'avérer une menace et une souffrance.

La Beauté peut donc avoir les traits d'un « monstre énorme, effrayant, ingénu » qui lourdement marche sur les morts et qu'on révère, qu'on honore. Un hymne...Un hymne à la démesure, un appel vers l'abîme ou vers les Cieux, comme dans le premier chant, A la beauté, cette Beauté au « regard infernal et divin ».

« Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas », écrit Baudelaire. Nous sommes en effet dans une marche funèbre. Et c'est bien une marche qui nous est offerte dans C'est le diable, un rythme entêtant, une fatalité dans ce « chemin bourbeux ».

Il est donc question de plonger de plein fouet et en musique dans les affres de l'incessant malheur dont on tirera quelques « minutes heureuses ».

Que ce soit avec ce Madrigal triste (No. 3) dansé sur une Sicilienne, qui provoque des pleurs comme « une eau chaude comme le sang ».

Ou encore avec ce tango empreint de sensualité et de douleur, comme une Invitation au voyage (No. 4) aux pays des « soleils mouillés ».

Le sang, les pleurs, une torture...

« L'amour ressemble à une torture » écrit Baudelaire.

L'amour, le sexe, la volupté, la drogue, sont vécus le plus souvent dans la torpeur du Paris de Baudelaire, la métropole de la nuit, la ville des paradis artificiels, ce Paris du 19ème siècle, qui pourrait être la sœur du Moscou du 21ème de Genin.

Nocturne... Nocturne en effet, le moment où l'on peut dire Je t'adore (No. 5).

La première moitié de ce cycle s'achève par une « méditation », Les danses sombres (N°6), un morceau instrumental qui nous permet de reprendre notre souffle avant de repartir sur le chemin de cette Beauté polémique.

Parce qu'immédiatement, nous voilà entraînés dans une valse, avec Le Chat (N°7). La soprano marche en effet délicatement sur les cordes des instruments. Douce, subtile mais dangereuse. Une femme qui, tel l'animal, n'hésiterait pas à griffer ?

Dans Ma terrible passion (No. 8), elle devient en effet « sorcière » dansant une tarentelle endiablée.

Une pause est ensuite nécessaire, un répit sans paroles, c'est cet adagio (N°9), à l'ambiance feutrée, qui termine le deuxième tiers de l'ouvrage. Il nous prépare à la fin du voyage.

La femme impure (N°10), telle une « reine des péchés », nous mène vers une « sublime ignominie » que rythme les trois temps du scherzo.

Reste alors le remords, comme dans L'irréparable (No.11), remords qui revient constamment comme le thème de la passacaille, le remords « destructeur et gourmand comme la courtisane ».

A l'heure où s'enfuient les vampires, dans cette aurore qui pointe son doigt, on découvre alors devant soi des « beautés au corps chétif et maladif » ... On peut enfin se laisser aller au plaisir, le plus nu, le plus vrai, un plaisir totalement dénué d'artifice.

C'est ainsi que Genin choisit de finir sa route avec la femme Baudelairienne : une berceuse qui permet enfin le repos après cette nuit sans fin, une berceuse A une mendiante rousse.

Ce chemin chaotique vers une Beauté qui ne l'est pas moins, ne s'ouvre-t-il pas finalement, pour l'artiste, naturellement vers le mariage de la poésie et de la musique ? Ne conduit-il pas, Genin et Baudelaire, au même embarcadère ? Dans La Musique, extrait également des Fleurs du Mal, il semble que Charles s'adresse directement à Vladimir, tout en écoutant sa musique. Regardons-les naviguer ensemble sur cette mer de notes et retirons-nous humblement pour les laisser converser.

1. À la beauté

Text by Charles Baudelaire
from "Les Fleurs du mal"

Hymne

Music by Vladimir Genin

Lento ♩ = 54

p rubato

Viens - tu du ciel pro-fond ou sors-tu de l'a-bîme,

pp

pp

pp

mp

8vb

4

pp

cresc.

O Beau-té? Ton re-gard, in - fer - nal et di-vin, Verse con-fu-sé-ment le bien-

pp

cresc.

pp

cresc.

cresc.

8vb

BIM 96006

© COPYRIGHT BY EDITIONS BIM – EDITIONS MARC REIFT
CH-3963 CRANS-MONTANA (SWITZERLAND)
ALL RIGHTS RESERVED - INTERNATIONAL COPYRIGHT SECURED

2. C'est le diable

Marche

Molto sostenuto ♩ = 96

Violin

Viola

Cello

Piano

pizz.

p

pp

pizz.

p

pp

8vb

Reo. *

This system contains the first three measures of the piece. The Violin, Viola, and Cello parts are marked with *pizz.* and *p*. The Piano part features a complex texture with triplets and sixteenth notes, marked with *pp*. The Viola and Piano parts have a *Reo.* (rehearsal) mark with an asterisk at the end of the system.

4

mf

La sot - tise, l'er - reur, le pé-

cresc.

arco

p

p

mp

p

sfz

8vb

sfz

Reo.

This system contains measures 4 through 7. It includes vocal entries for 'La sot - tise, l'er - reur, le pé-'. The Violin and Viola parts have *cresc.* markings. The Piano part has a *sfz* (sforzando) marking. The system concludes with a *Reo.* (rehearsal) mark.

3. Madrigal triste

Sicilienne

Con poco moto ♩ = 68

Piano

The first system of the musical score is for a piano. It consists of a grand staff with a treble and bass clef. The time signature is 6/8. The key signature has one sharp (F#). The tempo is marked 'Con poco moto' with a quarter note equal to 68 beats per minute. The first measure is marked with a piano (*p*) dynamic. The melody in the bass clef consists of a series of eighth notes: F#4, G#4, A4, B4, C5, D5, E5, F#5, G#5, A5, B5, C6, D6, E6, F#6, G#6, A6, B6, C7, D7, E7, F#7, G#7, A7, B7, C8, D8, E8, F#8, G#8, A8, B8, C9, D9, E9, F#9, G#9, A9, B9, C10, D10, E10, F#10, G#10, A10, B10, C11, D11, E11, F#11, G#11, A11, B11, C12, D12, E12, F#12, G#12, A12, B12, C13, D13, E13, F#13, G#13, A13, B13, C14, D14, E14, F#14, G#14, A14, B14, C15, D15, E15, F#15, G#15, A15, B15, C16, D16, E16, F#16, G#16, A16, B16, C17, D17, E17, F#17, G#17, A17, B17, C18, D18, E18, F#18, G#18, A18, B18, C19, D19, E19, F#19, G#19, A19, B19, C20, D20, E20, F#20, G#20, A20, B20, C21, D21, E21, F#21, G#21, A21, B21, C22, D22, E22, F#22, G#22, A22, B22, C23, D23, E23, F#23, G#23, A23, B23, C24, D24, E24, F#24, G#24, A24, B24, C25, D25, E25, F#25, G#25, A25, B25, C26, D26, E26, F#26, G#26, A26, B26, C27, D27, E27, F#27, G#27, A27, B27, C28, D28, E28, F#28, G#28, A28, B28, C29, D29, E29, F#29, G#29, A29, B29, C30, D30, E30, F#30, G#30, A30, B30, C31, D31, E31, F#31, G#31, A31, B31, C32, D32, E32, F#32, G#32, A32, B32, C33, D33, E33, F#33, G#33, A33, B33, C34, D34, E34, F#34, G#34, A34, B34, C35, D35, E35, F#35, G#35, A35, B35, C36, D36, E36, F#36, G#36, A36, B36, C37, D37, E37, F#37, G#37, A37, B37, C38, D38, E38, F#38, G#38, A38, B38, C39, D39, E39, F#39, G#39, A39, B39, C40, D40, E40, F#40, G#40, A40, B40, C41, D41, E41, F#41, G#41, A41, B41, C42, D42, E42, F#42, G#42, A42, B42, C43, D43, E43, F#43, G#43, A43, B43, C44, D44, E44, F#44, G#44, A44, B44, C45, D45, E45, F#45, G#45, A45, B45, C46, D46, E46, F#46, G#46, A46, B46, C47, D47, E47, F#47, G#47, A47, B47, C48, D48, E48, F#48, G#48, A48, B48, C49, D49, E49, F#49, G#49, A49, B49, C50, D50, E50, F#50, G#50, A50, B50, C51, D51, E51, F#51, G#51, A51, B51, C52, D52, E52, F#52, G#52, A52, B52, C53, D53, E53, F#53, G#53, A53, B53, C54, D54, E54, F#54, G#54, A54, B54, C55, D55, E55, F#55, G#55, A55, B55, C56, D56, E56, F#56, G#56, A56, B56, C57, D57, E57, F#57, G#57, A57, B57, C58, D58, E58, F#58, G#58, A58, B58, C59, D59, E59, F#59, G#59, A59, B59, C60, D60, E60, F#60, G#60, A60, B60, C61, D61, E61, F#61, G#61, A61, B61, C62, D62, E62, F#62, G#62, A62, B62, C63, D63, E63, F#63, G#63, A63, B63, C64, D64, E64, F#64, G#64, A64, B64, C65, D65, E65, F#65, G#65, A65, B65, C66, D66, E66, F#66, G#66, A66, B66, C67, D67, E67, F#67, G#67, A67, B67, C68, D68, E68, F#68, G#68, A68, B68, C69, D69, E69, F#69, G#69, A69, B69, C70, D70, E70, F#70, G#70, A70, B70, C71, D71, E71, F#71, G#71, A71, B71, C72, D72, E72, F#72, G#72, A72, B72, C73, D73, E73, F#73, G#73, A73, B73, C74, D74, E74, F#74, G#74, A74, B74, C75, D75, E75, F#75, G#75, A75, B75, C76, D76, E76, F#76, G#76, A76, B76, C77, D77, E77, F#77, G#77, A77, B77, C78, D78, E78, F#78, G#78, A78, B78, C79, D79, E79, F#79, G#79, A79, B79, C80, D80, E80, F#80, G#80, A80, B80, C81, D81, E81, F#81, G#81, A81, B81, C82, D82, E82, F#82, G#82, A82, B82, C83, D83, E83, F#83, G#83, A83, B83, C84, D84, E84, F#84, G#84, A84, B84, C85, D85, E85, F#85, G#85, A85, B85, C86, D86, E86, F#86, G#86, A86, B86, C87, D87, E87, F#87, G#87, A87, B87, C88, D88, E88, F#88, G#88, A88, B88, C89, D89, E89, F#89, G#89, A89, B89, C90, D90, E90, F#90, G#90, A90, B90, C91, D91, E91, F#91, G#91, A91, B91, C92, D92, E92, F#92, G#92, A92, B92, C93, D93, E93, F#93, G#93, A93, B93, C94, D94, E94, F#94, G#94, A94, B94, C95, D95, E95, F#95, G#95, A95, B95, C96, D96, E96, F#96, G#96, A96, B96, C97, D97, E97, F#97, G#97, A97, B97, C98, D98, E98, F#98, G#98, A98, B98, C99, D99, E99, F#99, G#99, A99, B99, C100, D100, E100, F#100, G#100, A100, B100, C101, D101, E101, F#101, G#101, A101, B101, C102, D102, E102, F#102, G#102, A102, B102, C103, D103, E103, F#103, G#103, A103, B103, C104, D104, E104, F#104, G#104, A104, B104, C105, D105, E105, F#105, G#105, A105, B105, C106, D106, E106, F#106, G#106, A106, B106, C107, D107, E107, F#107, G#107, A107, B107, C108, D108, E108, F#108, G#108, A108, B108, C109, D109, E109, F#109, G#109, A109, B109, C110, D110, E110, F#110, G#110, A110, B110, C111, D111, E111, F#111, G#111, A111, B111, C112, D112, E112, F#112, G#112, A112, B112, C113, D113, E113, F#113, G#113, A113, B113, C114, D114, E114, F#114, G#114, A114, B114, C115, D115, E115, F#115, G#115, A115, B115, C116, D116, E116, F#116, G#116, A116, B116, C117, D117, E117, F#117, G#117, A117, B117, C118, D118, E118, F#118, G#118, A118, B118, C119, D119, E119, F#119, G#119, A119, B119, C120, D120, E120, F#120, G#120, A120, B120, C121, D121, E121, F#121, G#121, A121, B121, C122, D122, E122, F#122, G#122, A122, B122, C123, D123, E123, F#123, G#123, A123, B123, C124, D124, E124, F#124, G#124, A124, B124, C125, D125, E125, F#125, G#125, A125, B125, C126, D126, E126, F#126, G#126, A126, B126, C127, D127, E127, F#127, G#127, A127, B127, C128, D128, E128, F#128, G#128, A128, B128, C129, D129, E129, F#129, G#129, A129, B129, C130, D130, E130, F#130, G#130, A130, B130, C131, D131, E131, F#131, G#131, A131, B131, C132, D132, E132, F#132, G#132, A132, B132, C133, D133, E133, F#133, G#133, A133, B133, C134, D134, E134, F#134, G#134, A134, B134, C135, D135, E135, F#135, G#135, A135, B135, C136, D136, E136, F#136, G#136, A136, B136, C137, D137, E137, F#137, G#137, A137, B137, C138, D138, E138, F#138, G#138, A138, B138, C139, D139, E139, F#139, G#139, A139, B139, C140, D140, E140, F#140, G#140, A140, B140, C141, D141, E141, F#141, G#141, A141, B141, C142, D142, E142, F#142, G#142, A142, B142, C143, D143, E143, F#143, G#143, A143, B143, C144, D144, E144, F#144, G#144, A144, B144, C145, D145, E145, F#145, G#145, A145, B145, C146, D146, E146, F#146, G#146, A146, B146, C147, D147, E147, F#147, G#147, A147, B147, C148, D148, E148, F#148, G#148, A148, B148, C149, D149, E149, F#149, G#149, A149, B149, C150, D150, E150, F#150, G#150, A150, B150, C151, D151, E151, F#151, G#151, A151, B151, C152, D152, E152, F#152, G#152, A152, B152, C153, D153, E153, F#153, G#153, A153, B153, C154, D154, E154, F#154, G#154, A154, B154, C155, D155, E155, F#155, G#155, A155, B155, C156, D156, E156, F#156, G#156, A156, B156, C157, D157, E157, F#157, G#157, A157, B157, C158, D158, E158, F#158, G#158, A158, B158, C159, D159, E159, F#159, G#159, A159, B159, C160, D160, E160, F#160, G#160, A160, B160, C161, D161, E161, F#161, G#161, A161, B161, C162, D162, E162, F#162, G#162, A162, B162, C163, D163, E163, F#163, G#163, A163, B163, C164, D164, E164, F#164, G#164, A164, B164, C165, D165, E165, F#165, G#165, A165, B165, C166, D166, E166, F#166, G#166, A166, B166, C167, D167, E167, F#167, G#167, A167, B167, C168, D168, E168, F#168, G#168, A168, B168, C169, D169, E169, F#169, G#169, A169, B169, C170, D170, E170, F#170, G#170, A170, B170, C171, D171, E171, F#171, G#171, A171, B171, C172, D172, E172, F#172, G#172, A172, B172, C173, D173, E173, F#173, G#173, A173, B173, C174, D174, E174, F#174, G#174, A174, B174, C175, D175, E175, F#175, G#175, A175, B175, C176, D176, E176, F#176, G#176, A176, B176, C177, D177, E177, F#177, G#177, A177, B177, C178, D178, E178, F#178, G#178, A178, B178, C179, D179, E179, F#179, G#179, A179, B179, C180, D180, E180, F#180, G#180, A180, B180, C181, D181, E181, F#181, G#181, A181, B181, C182, D182, E182, F#182, G#182, A182, B182, C183, D183, E183, F#183, G#183, A183, B183, C184, D184, E184, F#184, G#184, A184, B184, C185, D185, E185, F#185, G#185, A185, B185, C186, D186, E186, F#186, G#186, A186, B186, C187, D187, E187, F#187, G#187, A187, B187, C188, D188, E188, F#188, G#188, A188, B188, C189, D189, E189, F#189, G#189, A189, B189, C190, D190, E190, F#190, G#190, A190, B190, C191, D191, E191, F#191, G#191, A191, B191, C192, D192, E192, F#192, G#192, A192, B192, C193, D193, E193, F#193, G#193, A193, B193, C194, D194, E194, F#194, G#194, A194, B194, C195, D195, E195, F#195, G#195, A195, B195, C196, D196, E196, F#196, G#196, A196, B196, C197, D197, E197, F#197, G#197, A197, B197, C198, D198, E198, F#198, G#198, A198, B198, C199, D199, E199, F#199, G#199, A199, B199, C200, D200, E200, F#200, G#200, A200, B200, C201, D201, E201, F#201, G#201, A201, B201, C202, D202, E202, F#202, G#202, A202, B202, C203, D203, E203, F#203, G#203, A203, B203, C204, D204, E204, F#204, G#204, A204, B204, C205, D205, E205, F#205, G#205, A205, B205, C206, D206, E206, F#206, G#206, A206, B206, C207, D207, E207, F#207, G#207, A207, B207, C208, D208, E208, F#208, G#208, A208, B208, C209, D209, E209, F#209, G#209, A209, B209, C210, D210, E210, F#210, G#210, A210, B210, C211, D211, E211, F#211, G#211, A211, B211, C212, D212, E212, F#212, G#212, A212, B212, C213, D213, E213, F#213, G#213, A213, B213, C214, D214, E214, F#214, G#214, A214, B214, C215, D215, E215, F#215, G#215, A215, B215, C216, D216, E216, F#216, G#216, A216, B216, C217, D217, E217, F#217, G#217, A217, B217, C218, D218, E218, F#218, G#218, A218, B218, C219, D219, E219, F#219, G#219, A219, B219, C220, D220, E220, F#220, G#220, A220, B220, C221, D221, E221, F#221, G#221, A221, B221, C222, D222, E222, F#222, G#222, A222, B222, C223, D223, E223, F#223, G#223, A223, B223, C224, D224, E224, F#224, G#224, A224, B224, C225, D225, E225, F#225, G#225, A225, B225, C226, D226, E226, F#226, G#226, A226, B226, C227, D227, E227, F#227, G#227, A227, B227, C228, D228, E228, F#228, G#228, A228, B228, C229, D229, E229, F#229, G#229, A229, B229, C230, D230, E230, F#230, G#230, A230, B230, C231, D231, E231, F#231, G#231, A231, B231, C232, D232, E232, F#232, G#232, A232, B232, C233, D233, E233, F#233, G#233, A233, B233, C234, D234, E234, F#234, G#234, A234, B234, C235, D235, E235, F#235, G#235, A235, B235, C236, D236, E236, F#236, G#236, A236, B236, C237, D237, E237, F#237, G#237, A237, B237, C238, D238, E238, F#238, G#238, A238, B238, C239, D239, E239, F#239, G#239, A239, B239, C240, D240, E240, F#240, G#240, A240, B240, C241, D241, E241, F#241, G#241, A241, B241, C242, D242, E242, F#242, G#242, A242, B242, C243, D243, E243, F#243, G#243, A243, B243, C244, D244, E244, F#244, G#244, A244, B244, C245, D245, E245, F#245, G#245, A245, B245, C246, D246, E246, F#246, G#246, A246, B246, C247, D247, E247, F#247, G#247, A247, B247, C248, D248, E248, F#248, G#248, A248, B248, C249, D249, E249, F#249, G#249, A249, B249, C250, D250, E250, F#250, G#250, A250, B250, C251, D251, E251, F#251, G#251, A251, B251, C252, D252, E252, F#252, G#252, A252, B252, C253, D253, E253, F#253, G#253, A253, B253, C254, D254, E254, F#254, G#254, A254, B254, C255, D255, E255, F#255, G#255, A255, B255, C256, D256, E256, F#256, G#256, A256, B256, C257, D257, E257, F#257, G#257, A257, B257, C258, D258, E258, F#258, G#258, A258, B258, C259, D259, E259, F#259, G#259, A259, B259, C260, D260, E260, F#260, G#260, A260, B260, C261, D261, E261, F#261, G#261, A261, B261, C262, D262, E262, F#262, G#262, A262, B262, C263, D263, E263, F#263, G#263, A263, B263, C264, D264, E264, F#264, G#264, A264, B264, C265, D265, E265, F#265, G#265, A265, B265, C266, D266, E266, F#266, G#266, A266, B266, C267, D267, E267, F#267, G#267, A267, B267, C268, D268, E268, F#268, G#268, A268, B268, C269, D269, E269, F#269, G#269, A269, B269, C270, D270, E270, F#270, G#270, A270, B270, C271, D271, E271, F#271, G#271, A271, B271, C272, D272, E272, F#272, G#272, A272, B272, C273, D273, E273, F#273, G#273, A273, B273, C274, D274, E274, F#274, G#274, A274, B274, C275, D275, E275, F#275, G#275, A275, B275, C276, D276, E276, F#276, G#276, A276, B276, C277, D277, E277, F#277, G#277, A277, B277, C278, D278, E278, F#278, G#278, A278, B278, C279, D279, E279, F#279, G#279, A279, B279, C280, D280, E280, F#280, G#280, A280, B280, C281, D281, E281, F#281, G#281, A281, B281, C282, D282, E282, F#282, G#282, A282, B282, C283, D283, E283, F#283, G#283, A283, B283, C284, D284, E284, F#284, G#284, A284, B284, C285, D285, E285, F#285, G#285, A285, B285, C286, D286, E286, F#286, G#286, A286, B286, C287, D287, E287, F#287, G#287, A287, B287, C288, D288, E288, F#288, G#288, A288, B288, C289, D289, E289, F#289, G#289, A289, B289, C290, D290, E290, F#290, G#290, A290, B290, C291, D291, E291, F#291, G#291, A291, B291, C292, D292, E292, F#292, G#292, A292, B292, C293, D293, E293, F#293, G#293, A293, B293, C294, D294, E294, F#294, G#294, A294, B294, C295, D295, E295, F#295, G#295, A295, B295, C296, D296, E296, F#296, G#296, A296, B296, C297, D297, E297, F#297, G#297, A297, B297, C298, D298, E298, F#298, G#298, A298, B298, C299, D299, E299, F#299, G#299, A299, B299, C300, D300, E300, F#300, G#300, A300, B300, C301, D301, E301, F#301, G#301, A301, B301, C302, D302, E302, F#302, G#302, A302, B302, C303, D303, E303, F#303, G#303, A303, B303, C304, D304, E304, F#304, G#304, A304, B304, C305, D305, E305, F#305, G#305, A305, B305, C306, D306, E306, F#306, G#306, A306, B306, C307, D307, E307, F#307, G#307, A307, B307, C308, D308, E308, F#308, G#308, A308, B308, C309, D309, E309, F#309, G#309, A309, B309, C310, D310, E310, F#310, G#310, A310, B310, C311, D311, E311, F#311, G#311, A311, B311, C312, D312, E312, F#312, G#312, A312, B312, C313, D313, E313, F#313, G#313, A313, B313, C314, D314, E314, F#314, G#314, A314, B314, C315, D315, E315, F#315, G#315, A315, B315, C316, D316, E316, F#316, G#316, A316, B316, C317, D317, E317, F#317, G#317, A317, B317, C318, D318, E318, F#318, G#318, A318, B318, C319, D319, E319, F#319, G#319, A319, B319, C320, D320, E320, F#320, G#320, A320, B320, C321, D321, E321, F#321, G#321, A321, B321, C322, D322, E322, F#322, G#322, A322, B322, C323, D323, E323, F#323, G#323, A323, B323, C324, D324, E324, F#324, G#324, A324, B324, C325, D325, E325, F#325, G#325, A325, B325, C326, D326, E326, F#326, G#326, A326, B326, C327, D327, E327, F#327, G#327, A327, B327, C328, D328, E328, F#328, G#328, A328, B328, C329, D329, E329, F#329, G#329, A329, B329, C330, D330, E330, F#330, G#330, A330, B330, C331, D331, E331, F#331, G#331, A331, B331, C332, D332, E332, F#332, G#332, A332, B332, C333, D333, E333, F#333, G#333, A333, B333, C334, D334, E334, F#334, G#334, A334, B334, C335, D335, E335, F#335, G#335, A335, B335, C336, D336, E336, F#336, G#336, A336, B336, C337, D337, E337, F#337, G#337, A337, B337, C338, D338, E338, F#338, G#338, A338, B338, C339, D339, E339, F#339, G#339, A339, B339, C340, D340, E340, F#340, G#340, A340, B340, C341, D341, E341, F#341, G#341, A341, B341, C342, D342, E342, F#342, G#342, A342, B342, C343, D343, E343, F#343, G#343, A343, B343, C344, D344, E344, F#344, G#344, A344, B344, C345, D345, E345, F#345, G#345, A345, B345, C346, D346, E346, F#346, G#346, A346, B346, C347, D347, E347, F#347, G#347, A347, B347, C348, D348, E348, F#348, G#348, A348, B348, C349, D349, E349, F#349, G#349, A349, B349, C350, D350, E350, F#350, G#350, A350,

4. L'invitation au voyage

Tango

Violin

Viola

Cello

7

mf

1. Mon enfant, ma soeur, Songe à la douceur

7

mf

2. Des meubles luisants, Polissés par les ans,

7

arco

pp

arco

pp

p

7

pp

Piano

5. Je t'adore

Nocturne

Molto sostenuto

Voice *p*

Je t'a - dore à l'é - gal de la voûte noc -

Piano *p espr.*

6

turne, O vase de tris-tesse, ô grande ta - ci -

6

10 *p* *sf* *mf*

turne, Et t'aime d'au - tant plus, belle,

10

6. Interlude I : Les danses sombres

Tempo di lente valse ♩ = 100

Violine

con sord. *pp* sul tasto senza vibrato

Viola

con sord. *pp* sul tasto senza vibrato

Violincello

p *pp* arco sul tasto senza vibrato

pizz. con vibrato

pizz. arco simile

poco vibrato

poco

poco

poco

poco

9

poco

poco

poco

poco

arco

p

16

pizz.

pp pizz.

pp dolce espr.

poco

16

pp

7. Le chat

Valse

Tranquillo rubato ♩ = 116

Violin *p* *leggiero*

Viola *p* *pizz.* *arco*

Cello *p* *pizz.* *arco*

5 *p*

Viens, mon beau chat, sur mon cœur a-mou - reux:

5 *p* *pizz.* *arco*

9

Re - tiens les griffes de ta patte,

9 *pizz.* *pizz.* *arco*

8. Ma terrible passion

Tarantella

Con affettuoso ♩ = 150

Violin

Viola

Cello

Piano

pp fff

pp fff

pp fff

pizz. arco

sfz p sfz

sfz p sfz

8

8

mf p

sfz mf p

9. Interlude II : Adagio avec Sordino

Adagio assai $\text{♩} = 50$

Violine

con sord

mp molto espressivo

Viola

con sord

pp

Violoncello

con sord

ppp

Piano

pp

ppp

7

cresc.

7

p

7

7

10. Femme impure

Scherzo

Rubato

Cello

The Cello part for the first system is written in bass clef with a 3/4 time signature. It begins with a forte (*f*) dynamic and features two rapid sixteenth-note passages, each marked with a crescendo hairpin. The first passage is followed by a half note, and the second by a quarter note. The system concludes with a fortissimo (*ff*) dynamic and a half note.

Vivo ♩ = 120

2 pesante marcato

The piano part for the second system is written in bass clef with a 3/4 time signature. It begins with a forte (*f*) dynamic and features a series of eighth notes. The system concludes with a fortissimo (*ff*) dynamic and a half note.

8 *ff*

The vocal part for the third system is written in treble clef with a 3/4 time signature. It begins with a fortissimo (*ff*) dynamic and features a series of eighth notes. The lyrics are: "Tu met - - - traïs l'u - ni - - - vers en - tier dans". The piano part for the third system is written in bass clef with a 3/4 time signature. It begins with a fortissimo (*ff*) dynamic and features a series of eighth notes.

8 *mf*

The piano part for the fourth system is written in treble and bass clefs with a 3/4 time signature. It begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and features a series of eighth notes.

13

The vocal part for the fifth system is written in treble clef with a 3/4 time signature. It begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and features a series of eighth notes. The lyrics are: "ta ru - elle,". The piano part for the fifth system is written in bass clef with a 3/4 time signature. It begins with a forte (*f*) dynamic and features a series of eighth notes.

132

The piano part for the sixth system is written in treble and bass clefs with a 3/4 time signature. It begins with a forte (*f*) dynamic and features a series of eighth notes.

11. L'irreparable

Passacaglia

Largo ♩ = 38

Piano

The first system of the musical score is for a piano. It consists of a grand staff with a treble and bass clef. The time signature is 3/4. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is marked 'Largo' with a quarter note equal to 38 beats. The music begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melodic line with eighth notes and triplets, while the left hand provides a steady accompaniment of quarter notes. A dashed line labeled '8vb' is positioned below the bass staff.

8vb

5

The second system of the musical score continues the piano accompaniment. It features a grand staff with a treble and bass clef. The time signature is 3/4. The key signature has one flat (B-flat). The music continues with a steady accompaniment of quarter notes in the left hand and chords in the right hand. A dashed line labeled '(8vb)' is positioned below the bass staff.

(8vb)

11

The third system of the musical score includes a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written on a single staff with a treble clef. The time signature is 3/4. The key signature has one flat (B-flat). The tempo is marked 'Largo'. The vocal line begins with a piano (*p*) dynamic, followed by a triplet of eighth notes, then a 'poco' marking, and finally a pianissimo (*pp*) dynamic. The lyrics are: 'Pou - vons - nous é - touf - fer le vieux, le'. The piano accompaniment is written on a grand staff with a treble and bass clef. It features a steady accompaniment of quarter notes in the left hand and chords in the right hand. A dashed line labeled '(8vb)' is positioned below the bass staff.

Pou - vons - nous é - touf - fer le vieux, le

(8vb)

12. À une mendiante rousse

Berceuse

Lento ♩ = 48

rit.

The first system of the piano introduction is in 4/4 time. It begins with a piano (*p*) dynamic, featuring a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The melody consists of a series of chords and single notes, while the bass line is a simple accompaniment. The system ends with a *pp* (pianissimo) dynamic marking.

And.

*

Poco con moto ♩ = 92

p semplice

The vocal melody for the first system is in 4/4 time. It begins with a rest for 8 measures, followed by a melody that starts on a whole note and then moves to a half note. The lyrics "Blanche fille aux che-veux" are written below the notes.

Blanche fille aux che-veux

The piano accompaniment for the first system is in 4/4 time. It features a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line in the left hand. The system ends with a *pp* (pianissimo) dynamic marking.

And.

The vocal melody for the second system is in 4/4 time. It begins with a rest for 13 measures, followed by a melody that starts on a whole note and then moves to a half note. The lyrics "roux, Dont la ro - be par ses trous Lais-se" are written below the notes.

roux,

Dont la ro - be par ses trous

Lais-se

The piano accompaniment for the second system is in 4/4 time. It features a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line in the left hand. The system ends with a *pp* (pianissimo) dynamic marking.

*

rit.

a tempo

The vocal melody for the third system is in 4/4 time. It begins with a rest for 18 measures, followed by a melody that starts on a whole note and then moves to a half note. The lyrics "voir la pau - vre - té Et" are written below the notes.

voir la pau - vre - té

Et

The piano accompaniment for the third system is in 4/4 time. It features a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line in the left hand. The system ends with a *pp* (pianissimo) dynamic marking.

And.

* *And.*

* *And.*