

Vladimir Genin

Painting by Kaoru Sato

Les Fleurs du Mal

Twelve Songs and Dances for Soprano, 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 russe-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 choeurs 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-Pétersbourg 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 Schiefer* 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. Eurydice. 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 Vaupotić*.

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 Schiefer* 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. Eurydice. 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 Vaupotić*.

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 violoncelle et piano.

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 minimalist, 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.

Antoine Herbez, acteur et metteur en scène

" **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» calculé, 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 «humour» empreinte de tragique.

Mélancolie Tchékhovienne, 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 dramatique, par deux interludes (n°6 et n°9).

Il démarre par A la beauté et s'achève par A une mendiante 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'élanter 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, ingénue» 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.

Music by Vladimir Genin
Text by Charles Baudelaire

1. À la beauté

Hymne

Lento $\text{♩} = 54$

Voice

Cello

Piano

p rubato $\overbrace{\text{3}}^{\text{3}}$

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

pp

pp

mp

8vb - - - - -

4

Voice

Cello

Piano

pp

cresc. $\overbrace{\text{3}}^{\text{3}}$

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

pp

cresc.

cresc.

8vb - - - - -

2. C'est le diable

Marche

Molto sostenuto $\text{♩} = 96$

The musical score consists of two staves: Cello (bottom) and Piano (top). The Cello part features pizzicato and arco strokes, with dynamic markings p and pp . The Piano part provides harmonic support with sustained notes and rhythmic patterns. The vocal line begins at measure 4, starting with "La sot - tise," followed by "l'er-reur, le pé-", then "ché, la lé-sine," "Oc - cupent nos e-spirits et tra-vailtent nos corps," and finally "Et nous a -". The piano accompaniment includes dynamic markings like *cresc.*, *mf*, *pp*, *p*, and *sforz.*. Measure numbers 4, 7, and 8 are indicated above the staves. Measure 8 is marked (8vb) .

3. Madrigal triste

Sicilienne

Con poco moto $\downarrow = 68$

8

P

Rédo.

16

con sord.

pp

16

* *Rédo.*

23

Que m'im - porte que tu sois sag - e? Sois belle! et sois triste! Les pleurs

23

4. L'invitation au voyage

Tango

Cello

pizz. arco pizz. arco arco

p *mp*

mf

Voice

1. Mon enfant, ma soeur,
mf Songe à la dou - cœur

2. Des meub - les lui-sants,
arco Pol - is par les ans,
pizz. arco

pizz. *pp*

pp

12 D'al - ler là - bas là - bas là - bas vivre en - sem - - - ble!

12 Dé - co - re - raient no - tre cham - bre; nô - tre cham - - - - -

pizz. *arco* *pizz.*

3

>

5. Je t'adore

Nocturne

Molto sostenuto

p

Voice

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

Piano { **p** *espr.*

The piano part begins with a dynamic of **p** *espr.*. The first measure consists of two eighth-note chords: one in C major (E-G-B) and one in G major (B-D-G). The second measure starts with a bass note B, followed by a sixteenth-note pattern: B, A, C, B, D, C, E, D. The key signature changes to F# minor (B-D-F#-A-C-E) at the beginning of the third measure, which contains a single eighth-note B. The fourth measure shows a complex pattern of eighth and sixteenth notes in F# minor, primarily on the notes B, A, and G. The fifth measure continues this pattern, ending with a half note B.

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

6. Interlude I : Les danses sombres

Tempo di lente valse $\text{♩} = 100$

pizz. con vibrato

8

15

21

7. Le chat

Valse

Tranquillo rubato ♩ = 116

The musical score consists of two staves. The upper staff is for the piano, showing a bass line and a treble line. The lower staff is for the voice, with lyrics in French. The score includes dynamic markings like *p*, *pizz.*, *leggiero*, and *arco*. Measure numbers 1 through 12 are indicated on the left side of the staves. The vocal part begins with "Viens, mon beau chat," followed by "Re - tiens les griffes de ta patte," and ends with a final section starting at measure 9.

1 pizz.
p

2 *p leggiero*
arco

3 5 *p*
Viens, mon beau chat, sur mon cœur a - mou - - reux:
arco

6 8 *p* <> <>

9 Re - tiens les griffes de ta patte,
pizz. *arco*

10 12

8. Ma terrible passion

Tarantella

Con affettuoso $\text{♩} = 150$

Piano

pizz. arco

pp sff sfs p sfs

8

mf p

8

sfs mf p

13

mf *cantabile*

Quoi - que tes sour-cils mé - chants Te

pizz.

p

13

fp

13

9. Interlude II : Adagio avec Sordino

Adagio assai $\text{♩} = 50$

con sord.

mp molto espressivo

pp

ppp

cresc.

mf molto espressivo

p

pp

f

mf e

mp

dim.

8vb

The musical score consists of six staves of bassoon parts. Staff 1 starts with a dynamic of *con sord.* and a tempo of $\text{♩} = 50$. It features eighth-note patterns with grace notes and slurs. Staff 2 begins with a dynamic of *mp* and a tempo of $\text{♩} = 50$, followed by *pp* and *ppp* dynamics. Staff 3 shows a crescendo with *cresc.* and ends with a dynamic of *pp*. Staff 4 starts with *mf* and *molto espressivo*, followed by *p* and *pp*. Staff 5 begins with *f* and ends with *mf* and *e*. Staff 6 starts with *mp* and ends with *dim.* and *8vb*.

10. Femme impure

Scherzo

Rubato

Cello

Vivo $\text{♩} = 120$

2 pesante marcato

8 **ff**

Tu met - - - trais l'u - ni - - - vers en - tier dans

mf

13 ta ru - elle,

13 **f**

11. L'irreparable

Passacaglia

Largo $\text{♩} = 38$

Piano

5

(8vb) - - - -

11 *p* *poco* *pp*

Pou - vons - nous é - touf - fer le vieux, le long Re - mords?

11

(8vb) - - - -

poco rit. **più mosso**
geflüstert nach Tonhöhe

15 Qui vit, s'a - gite et se tor - tiller,

15

8vb - - - -

12. À une mendiane rousse

Berceuse

Lento $\text{♩} = 48$

rit.

Poco con moto $\text{♩} = 92$

p semplice

Blanche fille aux che-veux

Rédo.

*

rit.

a tem

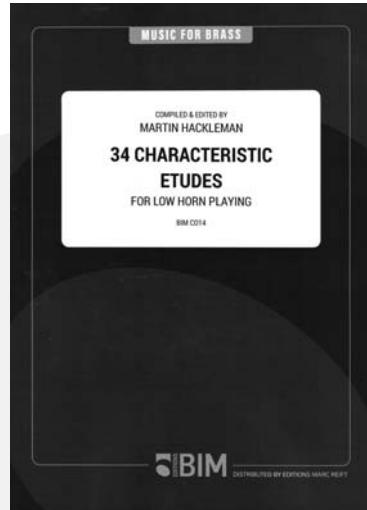
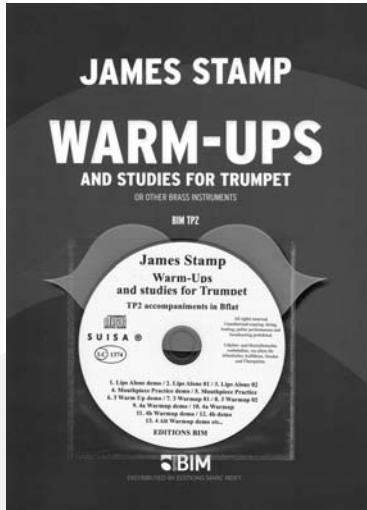
Rédo.

* Rédo.

* Rédo.

*

Rédo.

DISCOVER ALL THE SHEET MUSIC FROM EDITIONS BIM
ENTDECKEN SIE ALLE NOTEN VON EDITIONS BIM
DÉCOUVREZ TOUTES LES PARTITIONS DES EDITIONS BIM

SCAN
ME >

USE THE FILTERS IN THE SHOP TO REFINE YOUR SEARCH!
NUTZEN SIE DIE FILTER IM SHOP, UM IHRE SUCHE EINZUGRENZEN!
UTILISEZ LES FILTRES SUR LE SHOP POUR AFFINER VOTRE RECHERCHE !