

CLARA BARRY'S EXPANDED FOLKLORE

While some people's lives get muddled up in the meanders of complexity, others, on the contrary, dazzle by the clarity of their path, which they follow step by step according to the quiet rhythm of obviousness. It's as if these steps had called to each other and been arranged in such a way as to offer the face of naturalness. Clara Barry belongs to this second category, and the clarity of a form of quiet logic emanates from her conversation. So much so that she can sum up her life and this album's programme in the breath of a single sentence: "Although I studied classical violin, I've always sung, immersed in this strong tradition of Swedish folk song handed down by my mother. This favoured my encounter with Bartók and led me to present a project based on this mode of transmission so simple and yet so refined, which requires the musicians to display a skilful blend of technique and improvisation." Eight Bartók pieces, one by Kodály and two Swedish creations: this is the fluid and balanced tribute of a clear idea, but nonetheless the result – since the idea alone is not enough! – of a long maturation process.

"Language is music"

"It took me an enormous amount of time to find the right musicians," Clara Barry concedes. "When I fell in love with these Bartók pieces and decided

to appropriate them, I first gave it a try with a classical pianist, but it didn't work out. It was the same thing with jazz musicians. I had to wait until I was preparing for my Bachelor's recital at the HEMU Jazz in Lausanne for something to happen. The click came when I met two Hungarian musicians, the pianist Emil Spányi and the double bass player Mátyás Szandai. They were the ones who enabled me to find the missing link by making the connection between this intuition that I felt boiling within, in the cauldron of my Swedish heritage, and the roots of their compatriots Béla Bartók and Zoltán Kodály. However, the language remained a significant hurdle. I hadn't realised how complicated Hungarian would be to master. And there was no question of compromising on this point: the language is itself music, so it would be an absolute betrayal not to master it!"

Taming Hungarian

So here is our singer grappling with words – sounds! – which are usually said to be related to Finnish or Basque, but which, she wonders, might not actually be brothers of Chinese! "At school, I found a Hungarian student who could read all these texts to me slowly and rhythmically so that I could soak up their music and overcome their difficulties, particularly the muscular ones. Hungarian is

Mátyás Szandai (gauche), Clara Barry (profil, centre)
et Emil Spányi (droite) © John Christopher Barry

indeed a language that resembles none other. That's what gives the whole thing such a strange, unique character. This work on words took over six months. Still, it was essential to do justice to these works, which carry within stories that are over a thousand years old in some cases. They were pulled out of the fragility of oral transmission by Bartók and Kodály, ethnomusicologists before their time who carried their first recorders throughout Eastern Europe and as far as the Orient.

Modernity behind the folklore

The music, polytonal and polymodal in essence, is itself a challenge, particularly regarding intonation. Both Bartók and Kodály did far more than simply transcribe folklore. They drew from these immemorial songs truly modern pieces bearing the recognisable stamp of their own artistic identity. They then had to be articulated in relation to each other to offer the listener a coherent programmatic journey. "This is an essential dimension for me. There is a tendency to relegate it to the background with the advent of new digital consumption habits on listening platforms that split music programmes into playlists, thus transforming how we listen and discover works and artists". The Hungarian pieces are stylistically very distinctive and unsurprisingly featured as an initial single block. The two jazz arrangements of Swedish folksongs then benefit from an expressive space in the form of a final climax, like a bonus.

Paintings of life

"The coherence concern is the same as for a concert. I begin with the 'Hungarian Frère Jacques' *Kis Kece Lányom*, whose original arrangement sets the tone for the rest of the programme. The text is nonetheless very strange. My Hungarian colleagues themselves struggled to capture the meaning of this very ancient language. Let's just say that it's about a father who marries off his daughter... In the interest of contrasting intensity and atmosphere, I decided to continue with two songs for voice and piano. To vary the colouring, I also introduced the trumpet in one of the pieces as part of a fast dance evoking an old woman's flight into the woods to escape the devil's clutches. Overall, these are all lovely songs depicting different moments of life – going off to war, marriage, harvest, festivals and their dances – despite a rather sombre and sad predominance."

Creolisation à la Clara Barry

In short, this is an invitation to be taken as it comes – spontaneously, wholeheartedly, in one go, from A to Z – but it doesn't tell us who Clara Barry is. Again, unsurprisingly, there are no convolutions: just one line, hers! "I was born in France, but my mother tongue is Swedish, which I speak with my mother and older Swedish sisters. I started studying the violin at the music school when I was six. I was so in love with the instrument that I slept with it! I

then joined a special class so that I could intensify my practising. At home, we were immersed in music. Like all Swedes, Mum sang from morning till night. My American father added a touch of jazz to my musical culture: I knew all the Ella & Louis, Broadway musicals, Frank Sinatra and so on by heart. My parents were great music lovers and regularly took us to concerts and the opera. I didn't start singing until I turned eighteen, possibly because of France's somewhat meagre popular vocal tradition. Choral singing in churches was one of the mainstays of the vocal tradition, but the French Revolution disrupted it. I then entered the Regional Conservatory, a kind of antechamber to professional studies. It was there that I met Emil Spányi, the man who was to change the course of my life. He

CLARA BARRY

Swedish-American-French singer, violinist and composer, she began her musical training with classical violin and graduated from the Conservatoire à rayonnement régional in Paris (CRR). She holds a Master's degree at the Haute Ecole de Musique de Lausanne in singing. She performed in Parisian venues such as Sunset-Sunside, La

is open-minded and free, bearer of a blend of great Hungarian tradition (Bartók and Kodály), Russian studies and jazz improvisation, and has experience in sound engineering, which was invaluable for this recording. I felt immediately connected. When I arrived in Lausanne, I also met Mátyás Szandai, an outstanding double bass player with the same rich classical and jazz education. Like Emil, he was generous enough to enhance my crazy project in the same mind of freedom and anti-partitioning". To conclude, I share Bartók's belief that in order to renew the musical expression of our time, we must not hesitate to draw on the past to transcend it.

Antonin Scherrer

(Translation: Michelle Bulloch – MUSITEXT)

Belleilloise, l'Entrepôt and in Switzerland at the Swiss national radio RTS, in Auditorium Stravinski, Montreux, Chorus Jazz Club in Lausanne and the Youth Olympic Games in Lausanne 2020. She arranges for various groups, and composes for film soundtracks. She works regularly with filmmakers such as Éléonore Geissler.

Emil Spányi et Mátyás Szandai © John Christopher Barry

EMIL SPÁNYI

Hungarian pianist, composer, arranger, teacher, sound engineer/designer (and airplane pilot!). He studied piano and composition at the Franz Liszt Academy in Budapest, the Graz University of Music in Austria, Berklee College of Music and the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM). He has performed on every continent and

accompanied, among others, Bob Berg, Mark Murphy, Ed Thigpen, Ray Brown, Archie Shepp, Al Jarreau, Francois Jeanneau. He teaches theory, composition and arranging at the Conservatoire à Rayonnement Rayonnement Régional (CRR) de Paris and at the Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU).

MÁTYÁS SZANDAI

Born in Hungary, Mátyás Szandai studied classical double bass at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest with Gergely Járdanyi, then at the Haute Ecole Musique de Lausanne (HEMU) with Petru luga. He plays jazz, improvised and traditional music since the age of 17. He is a member of the Mihaly Dresch Quartet, Archie Schepp Quartet and

Francois Jeanneau Quartet. As a leader, he has published "Sadhana" (2019 BCM records) and "Bartók Impressions" (2017 BCM records) in collaboration with Mathias Lévy and Miklós Lukács. He has also recorded with Kurt Rosenwinkel (2007) Danilo Perez (2008) and Chris Potter (2009), with whom he has also toured in the USA.

HECTOR LÉNA-SCHROLL

After studying classical music at Grenoble Conservatoire, he switched to jazz and entered the Paris Conservatoire (CNSM) in 2018. He plays and leads in a number of projects (Magnolia, Les Mains Libres, Pétrole, Henri) and also plays as sideman (Florian Lauer, Ève Risser, Paul Jarret, Stéphane Payen). In

2019, together with five French and Norwegian musicians, he co-founded l'Autre Collectif with the ambition of creating a European network of young jazz musicians and improvised music. Since 2022, Hector Lena-Schroll has also been studying the cornet at the CRR in Paris, in André Feydy's class.

LE FOLKLORE AUGMENTÉ DE CLARA BARRY

Alors que la vie de certains se brouille dans les méandres de la complexité, d'autres au contraire éblouissent par la limpidité de leur parcours, enchaînant les étapes sur le rythme tranquille de l'évidence, comme si celles-ci s'appelaient l'une l'autre et avaient été ainsi disposées pour offrir le visage du naturel. Clara Barry est de cette seconde catégorie, et de sa conversation elle-même jaillit la clarté d'une forme de logique tranquille. Au point de pouvoir tout résumer – sa vie et le programme de cet album – dans le souffle d'une seule phrase : « Si j'ai étudié le violon classique, j'ai toujours chanté, baignée dans cette tradition très forte du chant populaire suédois portée par ma mère, qui a favorisé ma rencontre avec Bartók et m'amène aujourd'hui à présenter un projet fondé sur ce mode de transmission si simple et si raffiné en même temps, requérant des musiciens un savant mélange de technique et d'improvisation. » Huit Bartók, un Kodály et deux arrangements de chansons folkloriques suédoises : le tribut fluide et pondéré d'une idée claire... mais le résultat néanmoins – car l'idée seule ne suffit pas ! – d'un long processus de mûrissement.

« La langue est musique »

« J'ai mis un temps énorme à trouver les bons musiciens, concède Clara Barry. Lorsque je suis tombée sous le charme de ces pages de Bartók et que je me suis mis en tête de me les réapproprier, j'ai d'abord tenté le coup

avec un pianiste classique, mais cela n'a pas marché. Même chose avec des musiciens jazz. J'ai dû attendre la préparation de mon récital de bachelor à l'HEMU Jazz de Lausanne, pour que surgisse le déclic. Il est venu de ma rencontre avec deux musiciens hongrois, le pianiste Emil Spányi et le contrebassiste Mátyás Szandai : ce sont eux qui m'ont permis d'accrocher le chaînon manquant en faisant le lien entre cette intuition que je sentais bouillir en moi dans la marmite de mon héritage suédois et les racines de leurs compatriotes Béla Bartók et Zoltan Kodály. Restait toutefois un écueil de taille : celui de la langue. Je n'avais pas réalisé jusque-là à quel point l'idiome magyar allait être compliqué à maîtriser. Et pas question de transiger sur ce point : la langue est elle-même musique, ce serait une vraie trahison ! »

Dompter le hongrois

Voilà donc notre chanteuse aux prises avec des mots – des sons ! – dont on évoque généralement la parenté avec le finnois ou le basque, mais dont elle se demande s'ils ne seraient pas plutôt en fin de compte frères... du chinois ! « J'ai trouvé à l'école un étudiant hongrois qui a pu me lire tous ces textes lentement et en rythme, afin de me permettre de m'imprégner de leur musique et d'en dompter les difficultés notamment musculaires. Le hongrois est vraiment une langue qui ne ressemble à rien et c'est ce qui procure à l'ensemble ce caractère si étrange, si

unique. Ce travail sur les mots a duré plus de six mois, mais il était fondamental pour rendre justice à des œuvres qui portent en elles des histoires vieilles pour certaines de plus de mille ans, arrachées à la fragilité de la transmission orale par ces ethnomusicologues avant l'heure qu'étaient Bartók et Kodály, transhumant leurs premiers enregistreurs à travers l'Europe de l'Est et jusqu'en Orient. »

La modernité derrière le folklore

D'essence polytonale et polymodale, la musique elle-même est un défi, notamment pour l'intonation. Car Bartók comme Kodály font là bien plus qu'œuvre de simples transpositeurs folkloriques : ils tirent de ces chants immémoriaux de vraies pages modernes, portant le sceau reconnaissable de leur propre identité artistique. Des pages qu'il s'agit ensuite d'articuler les unes par rapport aux autres pour proposer à l'auditeur un voyage programmatique cohérent. « C'est une dimension très importante à mes yeux, qui a tendance à être reléguée au second plan avec l'avènement des nouveaux modes de consommation numérique – ces plateformes d'écoute qui morcellent les programmes musicaux en *playlists* et transforment de ce fait l'écoute et la découverte des œuvres et des artistes. » Très marquées stylistiquement, les pages hongroises ouvrent sans surprise les feux et se présentent d'un seul bloc, pour laisser ensuite aux deux créations suédoises un espace d'expression en forme de point d'orgue final, à la manière d'un bonus.

Tableaux de vie

« Le souci de cohérence est le même que celui d'un concert. Je commence ainsi par le «*Frère Jacques hongrois*» *Kis Kece Lányom*, dont l'arrangement original donne le la au reste du programme. Le texte n'en reste pas moins très étrange, mes camarades hongrois peinant eux-mêmes à en extraire le sens de cette langue très ancienne; disons qu'officiellement il s'agit d'un père qui marie sa fille... Dans un souci de contraste d'intensité et d'atmosphère, j'ai choisi d'enchaîner avec deux chansons voix et piano. Pour varier les couleurs, j'ai également introduit de la trompette dans une pièce, au gré d'une danse rapide, évoquant la fuite dans les bois d'une vieille femme pour échapper aux griffes du diable. Globalement, ce sont toutes de très belles chansons, qui évoquent les différents moments de l'existence – le départ à la guerre, le mariage, les moissons, les fêtes et leurs danses –, mais avec, c'est vrai, une dominance plutôt sombre et triste. »

Une créolisation à la Clara Barry

Bref, une bien belle invitation qu'il s'agit d'accueillir comme elle se présente – spontanément, à bras le corps, d'une traite, de A jusqu'à Z – mais qui ne nous dit pas pour autant qui est Clara Barry. Là encore, et sans surprise, pas de circonvolutions : une ligne, la sienne ! « Je suis née en France mais ma langue maternelle est le suédois, que je parle avec ma mère ainsi qu'avec mes grandes sœurs suédoises. J'ai commencé l'étude du

violon à l'âge de six ans au conservatoire. J'étais folle amoureuse de l'instrument au point de dormir avec ! J'ai intégré une classe à horaire aménagé pour intensifier ma pratique. À la maison, on baignait dans la musique. Comme tous les Suédois, maman chantait du matin au soir. Américain, mon père apportait une touche jazz à ma culture musicale : je connaissais par cœur tous les Ella & Louis, les *Broadway musicals*, Frank Sinatra, etc. Tous deux très mélomanes, ils nous emmenaient régulièrement au concert et à l'opéra. Le chant n'est arrivé qu'à l'âge de dix-huit ans, freiné peut-être par une tradition vocale populaire plutôt mince en France. Un des creusets forts de la tradition vocale étant le chant choral dans le cadre des églises, il a été bousculé avec la Révolution française. J'ai intégré le Conservatoire à rayonnement régional, sorte d'antichambre vers les études professionnelles, et c'est là que j'ai rencontré

CLARA BARRY

Chanteuse, violoniste et compositrice suédo-américaine-française, elle a commencé sa formation musicale par le violon classique et est diplômée du Conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR). Elle est titulaire d'un Master à la Haute Ecole de Musique de Lausanne en chant. Elle s'est produite dans les salles parisiennes suivantes : Sunset

celui qui allait tout faire basculer : Emil Spányi. Ouvert et libre, porteur tout à la fois de la grande tradition hongroise (Bartók et Kodály), de l'école russe par ses études et de de l'improvisation propre au jazz, doté de surcroît d'une expérience en ingénierie du son très précieuse pour ce disque, je me suis sentie d'emblée connectée. Arrivée à Lausanne, j'ai également rencontré Mátyás Szandai, contrebassiste hors pair, baigné dans la même éducation riche autant en classique qu'en jazz. Il a été généreux, tout comme Emil, pour enrichir mon projet fou dans ce même esprit de liberté et d'anticloisonnement. Je dirais pour conclure que je rejoins la pensée de Bartók qui disait, que pour renouveler l'expression musicale de notre époque, il ne faut pas hésiter à puiser dans le passé pour la dépasser. »

Antonin Scherrer

Sunside, La Bellevilloise, l'Entrepôt ; en Suisse, elle chante à la Radio-Télévision Suisse (RTS), à l'Auditorium Stravinski Montreux, à Chorus et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne. Elle arrange pour différents groupes, et compose pour des musiques de films. Elle travaille régulièrement avec des cinéastes comme Éléonore Geissler.

Clara Barry et Emil Spányi (piano) © John Christopher Barry

Clara Barry © John Christopher Barry

EMIL SPÁNYI

Pianiste, compositeur arrangeur, pédagogue, ingénieur du son/designer sonore (et pilote d'avion !) hongrois, il a étudié le piano et la composition à l'Académie Franz Liszt de Budapest, à l'Université de Musique de Graz en Autriche, au Berklee College of Music et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM).

MÁTYÁS SZANDAI

Né en Hongrie, il étudie la contrebasse classique à l'Académie de musique Franz Liszt de Budapest avec Gergely Járdanyi puis à la Haute Ecole Musique de Lausanne (HEMU) avec Petru Iuga. Il joue le jazz, la musique improvisée et traditionnelle depuis ses 17 ans. Il est membre du Mihaly Dresch Quartet, Archie Schepp

Il s'est produit sur tous les continents et a accompagné, entre autres, Bob Berg, Mark Murphy, Ed Thigpen, Ray Brown, Archie Shepp, Al Jarreau, Francois Jeanneau. Il est professeur de piano jazz, théorie, composition, arrangement au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris et à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU).

HECTOR LÉNA-SCHROLL

Après un cursus classique au Conservatoire de Grenoble, il s'oriente vers le jazz et rentre au Conservatoire de Paris (CNSM) en 2018. Il joue et dirige dans de nombreux projets (Magnolia, Les Mains Libres, Pétrole, Henri) et joue également comme sideman (Florian Lauer, Ève Rissler, Paul Jarret, Stéphane Payen). En 2019,

avec cinq musiciens français et norvégiens, il fonde l'Autre Collectif avec l'ambition de créer un réseau européen de jeunes musiciens de jazz et de musiques improvisées. Depuis 2022, Hector Lena-Schroll étudie également le corne au sein du CRR de Paris, dans la classe d'André Feydy.

Recorded in Studio Meudon à Paris (France), Juin 2022

SOUND ENGINEER
EDITING & MASTERING
DESIGN
EXECUTIVE PRODUCER

Sami Bouvet
Sami Bouvet & Emil Spányi
Amethys
Claves Records

Cover photo: John Christopher Barry

Special thanks

Emil Spányi
Mátyás Szandai
Hector Léna-Schroll

John Christopher Barry
Éléonore Geissler
Delphine Gillot
Sara Lazarus
Maud Paquis
Patrick Peikert
Ulrika Peppler

© & © 2023 Claves Records SA, Prilly (Switzerland)

1	Kis kece lányom (Bartók)	3:54
2	Ha kimegyek (Bartók)	2:59
3	Asszonyok, asszonyok (Bartók)	2:02
4	A tömlöcben (Bartók)	5:19
5	Ifjúság mint sólyommadár (Kodály)	3:24
6	Székely friss* (Bartók)	2:16
7	Eddig való dolgom (Bartók)	2:00
8	Bölcsödal (Bartók)	4:59
9	Legénytánc (Bartók)	2:11
10	Visa från Utanmyra (Swedish folk song)	4:52
11	Ack Värmeland du sköna (Swedish folk song)	5:07

All arrangements by Clara Barry

CLARA BARRY *vocal*
EMIL SPÁNYI *piano*
MÁTYÁS SZANDAI *bass*
HECTOR LÉNA-SCHROLL* *trumpet*

claves

THE SWISS CLASSICAL LABEL SINCE 1968

