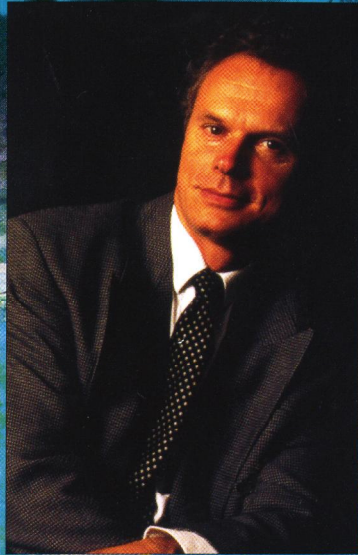

Chan 7017

Yan Pascal Tortelier

volume 3

Enchant

Debussy

Orchestral Works

including
La boîte à joujoux
Children's Corner • Petite suite

Ulster Orchestra
Yan Pascal Tortelier

Claude Debussy

Mary Evans Picture Library

Claude Debussy (1862–1918)

	La boîte à joujoux	30:21
	<i>The Toybox · Die Spielzeugkiste</i>	
1	Prélude	2:16
	Très modéré	
2	Premier tableau	10:20
	Le magasin de jouets	
	<i>The toyshop · Der Spielzeugladen</i>	
	Modéré (d'abord hésitant, puis en animant beaucoup)	
3	Deuxième tableau	8:56
	Le champ de bataille	
	<i>The battlefield · Das Schlachtfeld</i>	
	Modérément animé	
4	Troisième tableau	5:51
	La bergerie à vendre	
	<i>The sheep-fold for sale · Der Schafspferch zum Verkauf</i>	
	Très modéré	
5	Quatrième tableau	1:37
	Après fortune faite	
	<i>Fortune made · Das Glück ist gemacht</i>	
	Même mouvement	
6	Epilogue	1:19

Christopher Blake oboe · Colin Stark cor anglais
Michael McGuffin piano · Louise Martin harp

Children's Corner

orchestration by André Caplet

7	I	Doctor Gradus ad Parnassum: Modérément animé	2:50
8	II	Jimbo's Lullaby: Assez modéré	3:08
9	III	Serenade for the Doll: Allegretto ma non troppo	2:44
10	IV	The Snow is dancing: Modérément animé	3:05
11	V	The Little Shepherd: Très modéré	2:23
12	VI	Golliwog's Cake-Walk: Allegro giusto	2:48

Petite suite

orchestration by Henri Büsser

13	I	En bateau: Andantino	3:33
14	II	Cortège: Moderato	3:19
15	III	Menuet: Moderato	3:00
16	IV	Ballet: Allegro giusto	2:55

17		Marche écossaise sur un thème populaire Allegretto scherzando	6:03
----	--	---	------

18		Danse <i>orchestration by Maurice Ravel</i> Allegretto	5:40
----	--	---	------

TT 72:38

Ulster Orchestra

Yan Pascal Tortelier

Claude Debussy: Orchestral Music

The original idea for *La boîte à joujoux* came from André Hellé, an illustrator of children's books, who devised the scenario and invited Debussy to write the music. 'Toy-boxes are really towns in which the toys live like people', wrote Hellé, adding with characteristic French irony, 'Or perhaps towns are just boxes in which people live like toys.'

Hellé singled out three toys from this particular box and Debussy gave each of them a distinctive musical motif. There is a soldier ('gentiment militaire') who falls in love with a pretty doll (waltz: 'doux et gracieux') who has already given her heart to a frivolous and quarrelsome punchinello ('animé'). A fierce battle ensues and the soldier is wounded by the punchinello who then abandons the doll. She nurses the soldier, falls in love with him, and finally they marry and have numerous children.

Debussy fully entered into the spirit of the ballet, commenting to his publisher Durand that he had been 'wheedling confidences out of his daughter Chouchou's old dolls' to recreate the authentic atmosphere of the toy-

box. At one point he even envisaged an ideal production using marionettes (Hellé favoured child dancers). The piano score was composed between July and October 1913, but the War put paid to preparations for the first performance and Debussy did not complete the orchestration before his death. Eventually, Debussy's friend, the conductor André Caplet who had earlier orchestrated *Children's Corner*, was persuaded to do the same for *La boîte à joujoux* and it was finally performed by adult dancers at the Théâtre Lyrique du Vaudeville on 10 December 1919.

'I have tried to be clear and even *amusing*, without any kind of pose or unnecessary acrobatics', Debussy wrote to Durand, and this music is indeed direct in its appeal with imitations of musical boxes, parodies of well-known opera and folk melodies (including a chorus from *Faust*, and *Il pleut bergère*) and allusions to the composer's own works (notably *The Golliwog's Cake-Walk*).

Debussy's young daughter was once heard to say that 'Daddy wants me to play the piano, but he forbids me to make any noise.'

Perhaps he couldn't bear the sound of those endless scales and Clementi studies! But he did make up for it with a special musical present of the suite **Children's Corner** which pictures Chouchou's games with four of her favourite toys: Jumbo the elephant (whom Debussy insisted on calling Jimbo), a doll, a cardboard shepherd, and a golliwog. There is also a wistful interlude which describes the gently falling snow seen from the nursery window. The titles of the pieces are in English – in deference to Chouchou's English governess – except for the severe Latin of the opening *Doctor Gradus ad Parnasum*, which parodies those infamous Clementi studies. André Caplet made the orchestral arrangement of the suite in 1910 and conducted the first performance that year in New York.

The original piano duet version of the **Petite suite** of 1889 was largely ignored until the orchestral transcription, made by his colleague the conductor Henri Büsser, appeared in 1907.

One of Debussy's duties during his student vacation job as tutor to the von Meck children was to play duets with Mme von Meck herself (Tchaikovsky's elusive patroness), so it is not surprising to find the *Petite suite* among Debussy's earliest piano

works. It unfolds a panorama of the French musical world of his youth: the first movement recalls Fauré, and the other three respectively owe something to Bizet, Massenet and Chabrier – with even a hint of Delibes towards the end.

© Edward Blakeman

The *Marche écossaise* was commissioned in 1891, rather bizarrely in the Parisian Bar Austin, by a General Meredith Reid, who wanted an orchestral setting of – or Fantasy on – his clan's ancient bagpipe battlemarch. Debussy's exuberant setting appeared that year as a piano duet, though not until 1908 did he complete its orchestration.

In 1923 Jean Jobert took over the firm of Fromont, the publisher of Debussy's early works; as a homage to mark the occasion, Jobert commissioned Ravel to orchestrate two of Debussy's piano pieces. Ravel chose two dances, letting the *Sarabande* (from the 1901 suite *Pour le piano*, actually composed in 1894) form a stately contrast to the lively cross-rhythms of *Danse* (first published in 1890 as *Tarantelle styrienne*).

© Roy Howat

Claude Debussy: Musik für Orchester

Die ursprüngliche Anregung für *La boîte à joujoux* (Die Spielzeugkiste) kam allerdings von dem Kinderbuchillustrator André Hellé, der das Szenarium entwarf und Debussy um die Vertonung bat. "Spielzeugkisten sind eigentlich Städte, in denen die Spielsachen wie richtige Menschen wohnen", schrieb Hellé und fügte mit echt französischer Ironie hinzu: "Oder vielleicht sind Städte nichts als Spielzeugkisten, in denen die Menschen wie Spielsachen wohnen."

In dieser spezifischen Kiste hob Hellé drei Spielsachen hervor, denen Debussy jeweils ein eigenes Motiv gab. Ein Soldat ("gentiment militaire") verliebt sich in eine hübsche Puppe (Walzer, "doux et gracieux"), die ihr Herz jedoch schon an einen streitbaren Pulcinella ("animé") verloren hat. Eine wütende Schlacht entbrennt, der Soldat wird verwundet, und der Pulcinella verläßt die Puppe, die daraufhin ihren Anbeter gesundpflügt und sich in ihn verliebt; zum Schluß heiraten sie und bekommen viele Kinder.

Debussy ließ sich willig auf den Geist dieses Balletts ein und schrieb an seinen Verleger Durand, er habe mit den alten Puppen seiner

Tochter Chouchou vertrauliche Gespräche geführt, die es ihm ermöglichten, die Atmosphäre der Spielzeugkiste zu schaffen. Er stellte sich die ideale Aufführung mit Marionetten vor, während Hellé Kinderdarsteller vorzog. Die Klavierfassung entstand zwischen Juli und Oktober 1913, aber Debussy konnte die Orchestrierung vor seinem Tod nicht mehr fertigstellen. Sein Freund, der Dirigent André Caplet, der bereits *Children's Corner* instrumentiert hatte, nahm sich schließlich auch der Partitur von *La boîte à joujoux* an. Das Ballett wurde am 10. Dezember 1919 am Théâtre Lyrique du Vaudeville uraufgeführt, mit erwachsenen Tänzern.

"Ich habe versucht, klar und sogar *amüsan* zu sein, ohne Posen und ohne unnötige Akrobatik", schrieb Debussy an Durand, und tatsächlich ist die Musik von einem ganz unmittelbar ansprechenden Reiz mit ihren Spieldosen-Imitationen, Opern- und Volkslied-Parodien (darunter ein Chor aus Gounods *Faust* und das Lied *Il pleut bergère*) und den Zitaten aus eigenen Werken des Komponisten (namentlich *The Golliwog's*

Cake-walk).

Debussy's kleine Tochter erklärte einst: "Daddy will, daß ich Klavier spiele, dabei soll ich aber keinen Lärm machen". Vielleicht gingen ihm das Üben der Tonleitern und die Etüden von Clementi auf die Nerven! Doch machte er dies mit seinem musikalischen Geschenk, der Suite **Children's Corner**, wieder gut, in der er Chouchous Spiele mit ihren Lieblingsspielzeugen darstellte: Jumbo, der Elefant (Debussy nannte ihn stets Jimbo), eine Puppe, ein Hirt aus Papkarton und eine Negerpuppe. Wir finden auch ein nachdenkliches Zwischenspiel, das den vor dem Fenster des Kinderzimmers leise rieselnden Schnee beschreibt. Die Überschriften der Stücke sind auf Englisch – ein Tribut an Chouchous englische Gouvernante – mit Ausnahme des sarkastischen Lateins des Eröffnungstückes, *Doctor Gradus ad Parnassum*, eine Parodie der berühmt berüchtigten Etüden von Clementi. André Caplet schrieb 1910 die Orchesterarrangements der Suite und dirigierte im gleichen Jahr auch ihre Erstaufführung in New York.

Das Originalklavierduett von Debussys *Petite suite* aus dem Jahre 1889 stieß allgemein auf sehr geringes Interesse, bis 1907 die Orchestertranskription erschien, die

von seinem Kollegen, dem Dirigenten Henri Büsser, stammte.

Als Debussy während seiner Studienzeit eine Ferienstelle als Hauslehrer der Kinder der Familie von Meck antrat, gehörte es zu seinen Pflichten, mit Madame von Meck (Tschaikowskis unzuverlässiger Gönnerin) im Duett zu spielen, und es ist daher nicht erstaunlich, daß die *Petite suite* zu Debussys Frühwerken gehört. Sie entfaltet einen Überblick über die französische Musiklandschaft seiner Jugend: der erste Satz erinnert an Fauré, und die anderen drei schulden ihrerseits Bizet, Massenet und Chabrier etwas, wobei gegen den Schluß sogar Delibes anklingt.

© Edward Blakeman

Der *Marche écossaise* wurde 1891 in der etwas ungewöhnlichen Atmosphäre der Pariser Bar Austin von dem General Meredith Reid in Auftrag gegeben, der eine Vertonung von oder eine Fantasie über einem seinem Clan entstammenden alten Kampflied für Dudelsackpfeifen wollte. Debussys mitreißende Vertonung erschien in demselben Jahr als Klavierduett, doch er vervollständigte die Orchestrierung nicht vor 1908.

1923 übernahm Jean Jobert die Firma

Fromont, den Verlag der frühen Werke von Debussy. Als Hommage und um diesen Augenblick festzuhalten, beauftragte Jobert dann Ravel damit, zwei Klavierstücke von Debussy zu orchestrieren. Ravel wählte zwei Tänze und leitete die *Sarabande* aus der Suite *Pour le piano* von 1901, die jedoch bereits

1894 komponiert worden war, von der würdevollen Rhythmik über in den lebhaften gekreuzten Rhythmus von **Danse** (zuerst 1890 als *Tarantelle styrienne* veröffentlicht).

© Roy Howat

Übersetzung: Sabine Schildknecht

Claude Debussy: Musique pour orchestre

Ce fut un illustrateur de livres pour enfants, André Hellé, qui eut l'idée de **La boîte à joujoux**, en écrivit le scénario et invita Debussy à en composer la musique. "Les boîtes à joujoux sont, en effet, des sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des personnes", écrivit-il, ajoutant avec une ironie toute française: "Ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à joujoux dans lesquelles les personnes vivent comme des jouets."

Hellé choisit trois jouets dans cette boîte et Debussy attribua à chacun un motif musical bien particulier. Il s'agit d'un soldat ("gentiment militaire") qui tombe amoureux d'une belle poupée (valse: "doux et gracieux"), dont le cœur est déjà pris par un polichinelle frivole et querelleur ("animé"). Une lutte acharnée a lieu, au cours de laquelle le soldat est blessé par le polichinelle, qui abandonne ensuite la poupée. Celle-ci soigne la victime, dont elle tombe amoureuse, qu'elle épouse finalement et à qui elle donnera de nombreux enfants.

Debussy se laissa prendre totalement par l'esprit du ballet et avoua à son éditeur Durand qu'il avait essayé d'"arracher des

confidences aux vieilles poupées de Chouchou" (sa fille) pour recréer l'atmosphère authentique de la boîte à joujoux. Il songea même à une mise en scène idéale utilisant des marionnettes, mais Hellé préféra faire danser des enfants. Il composa la partition pour piano entre juillet et octobre 1913, mais la Guerre mit un terme aux préparatifs de la première, et Debussy n'en acheva jamais l'orchestration. Finalement, on réussit à persuader un ami du compositeur, le chef André Caplet, qui avait déjà orchestré *Children's Corner*, de faire de même pour *La boîte à joujoux*, et cette œuvre fut alors créée par des danseurs adultes au Théâtre lyrique du Vaudeville le 10 décembre 1919.

"J'essayais d'être clair et même amusant, sans pose et sans inutiles acrobaties", écrivit Debussy à Durand. Cette pièce exerce effectivement un attrait immédiat, avec ses imitations de boîtes à musique, ses parodies d'opéras célèbres et de mélodies populaires (dont un chœur tiré de *Faust* et "Il pleut bergère") et ses allusions à d'autres œuvres du compositeur (en particulier *The Golliwog's Cake-walk*).

La petite fille de Debussy remarqua un jour: "Papa veut que je joue du piano, mais je n'ai pas le droit de faire du bruit." C'est peut-être qu'il ne pouvait pas supporter les sonorités de ces interminables gammes et études de Clementi! Mais il se fit pardonner en lui offrant un cadeau musical: la suite de **Children's Corner** qui évoque les ébats de Chouchou avec quatre de ses jouets favoris – Jumbo l'éléphant (que Debussy s'entêtait à appeler "Jimbo"), une poupée, un berger de carton et un golliwog. Il y a aussi un interlude mélancolique décrivant les flocons de neige qui tombent doucement, vus de la fenêtre de la chambre d'enfant. Les titres des morceaux sont en anglais – pour faire plaisir à la gouvernante anglaise de Chouchou – sauf le latin sévère du premier morceau, *Doctor Gradus ad Parnassum* qui parodie ces études de Clementi exécutées. André Caplet adapta la suite pour l'orchestre en 1910 et en dirigea la première exécution la même année à New York.

La version originale de la **Petite suite** pour piano à quatre mains, de 1889, n'attira l'attention du public que lorsque son collègue, le chef d'orchestre Henri Büsser, en publia une adaptation pour orchestre en 1907.

L'une des obligations de Debussy, en tant

que précepteur des enfants von Meck pendant ses vacances d'étudiant, était de jouer à quatre mains avec Mme von Meck (la protectrice énigmatique de Tchaïkovski). Il n'est donc pas surprenant de trouver la *Petite suite* parmi les premières œuvres pour piano de Debussy. Elle évoque tout un panorama du monde musical français de sa jeunesse: le premier mouvement rappelle Fauré et les trois autres ont emprunté quelque chose respectivement à Bizet, Massenet et Chabrier, avec un soupçon de Delibes vers la fin.

© Edward Blakeman

C'est un certain Général Meredith Reid qui, en 1891, commande à Debussy la **Marche écossaise** et ce, aussi étrange que cela puisse paraître, dans les murs du bar parisien Austin. Le général souhaitait avoir une version orchestrale de l'ancienne marche de son clan (ou une Fantaisie sur cette marche), une marche jouée à la cornemuse avant et pendant la bataille. Debussy la métamorphosa, la même année, en une exubérante pièce pour piano à quatre mains, mais il n'en termina l'orchestration qu'en 1908.

En 1923, Jean Jobert reprit la maison Fromont, qui avait édité les œuvres de jeunesse de Debussy. Afin de marquer

l'événement par un hommage particulier, Jobert demanda à Ravel d'orchestrer deux pièces pour piano de Debussy. Ravel choisit deux danses: la *Sarabande* (extraite de la suite de 1901, *Pour le piano*, composée en fait en 1894) et la *Danse* (dont la première édition,

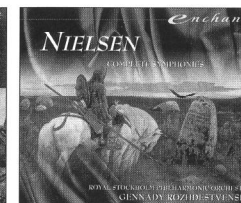
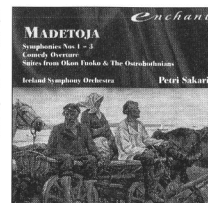
la *Tarentelle styrienne*, date de 1890), la première contrastant, par sa majesté, avec la vivacité des superpositions rythmiques de la seconde.

© Roy Howat

Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

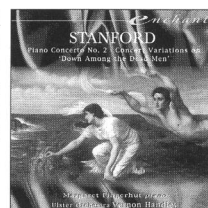
Already Released

Madetoja
Complete Symphonies
Suites from
Okon Fuoko
The Ostrobothnians
CHAN 7097(2)

Nielsen
Complete
Symphonies
CHAN 7094(3)

Stanford
Piano Concerto No. 2
Concert Variations
'Down Among the
Dead Men'
CHAN 7099

R. Strauss
Four Last Songs, etc.
Intermezzo and
Closing Scene from
Capriccio
featuring
Felicity Lott
CHAN 7113

We would like to keep you informed of all Chandos' work. If you wish to receive a copy of our catalogue and would like to be kept up-to-date with our news, please write to the Marketing Department, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, United Kingdom.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201.
E-mail: chandosdirect@chandos-records.com
Internet: www.chandos-records.com

Producers Brian Couzens (*La boîte à joujoux*, *Children's Corner* & *Petite suite*) & Tim Oldham (*Marche écossaise* & *Danse*)

Sound engineers Ralph Couzens (*La boîte à joujoux*, *Children's Corner*, *Petite suite*) & Richard Lee (*Marche écossaise* & *Danse*)

Assistant engineers Ben Connellan (*La boîte à joujoux*, *Children's Corner*, *Petite suite*), Richard Lee (*Children's Corner* & *Petite suite*) & Richard Smoker (*Marche écossaise* & *Danse*)

Editors Tim Oldham (*La boîte à joujoux*, *Children's Corner*, *Petite suite*) & Richard Lee (*Marche écossaise* & *Danse*)

Recording venue The Ulster Hall, Belfast; 30–31 October 1988 (*La boîte à joujoux*), 19–20 February 1989 (*Children's Corner* & *Petite suite*), 3–4 June 1992 (*Marche écossaise* & *Danse*)

Front cover *Water lilies at Giverny* by Claude Monet (Musée des Beaux-Arts, Nantes/Giraudon/Bridgeman Art Library, London/New York)

Back cover Photo of Tortelier by Katie Vandyck

Design D.M. Cassidy

Booklet typeset by Michael White-Robinson

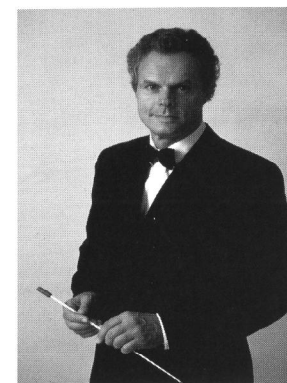
Publisher Editions Durand (*Children's Corner* & *Petite suite*)

© 1989 (*La boîte à joujoux*, *Children's Corner* & *Petite suite*) & 1993 (other works) Chandos Records Ltd

© 1998 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

Yan Pascal Tortelier
Suzie Maeder

CHANDOS DIGITAL

CHAN 7017

Claude Debussy (1862–1918)
Orchestral Works, Volume 3

1 - 6	La boîte à joujoux	30:21
7 - 12	Children's Corner	17:08
13 - 16	Petite suite	12:53
17	Marche écossaise sur un thème populaire	6:03
18	Danse	5:40
		TT 72:38

Ulster Orchestra
Yan Pascal Tortelier

(DDD)

DEBUSSY: ORCHESTRAL WORKS, VOLUME 3 - Ulster Orchestra / Tortelier

CHANDOS
CHAN 7017

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

LC 7038

(P) 1989, 1993 Chandos Records Ltd. (C) 1998 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU

DEBUSSY: ORCHESTRAL WORKS, VOLUME 3 - Ulster Orchestra / Tortelier

CHANDOS
CHAN 7017