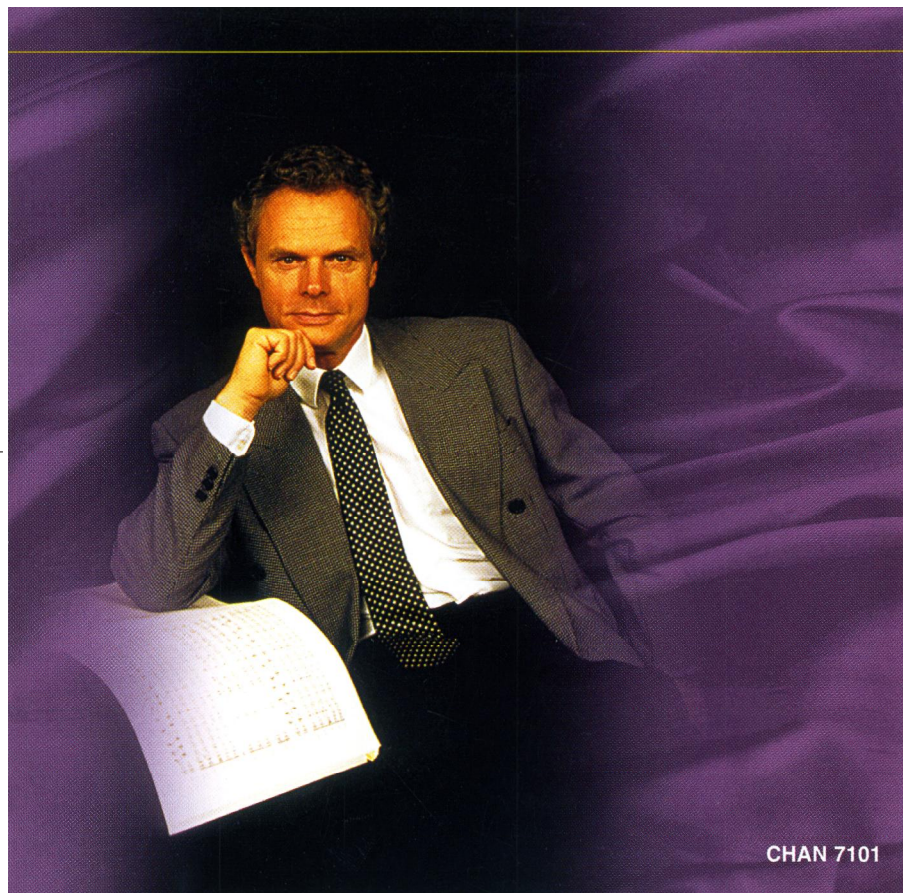

CHAN 7101

enchant

RAVEL

Orchestral Music

includes

Bolero • Alborada del gracioso

Ulster Orchestra Yan Pascal Tortelier

AKG

Maurice Ravel

Maurice Ravel (1875–1937)

	Rapsodie espagnole	15:31
1	I Prélude à la nuit. Très modéré	4:12
2	II Malagueña. Assez vif	2:03
3	III Habanera. Assez lent et d'un rythme las	2:45
4	IV Feria. Assez animé
Colin Stark cor anglais	6:29
5	Alborada del gracioso
Charles Miller bassoon	7:10
	Don Quichotte à Dulcinée*	6:58
	Three poems by Paul Morand for baritone with orchestral accompaniment	
6	I Chanson romanesque. Moderato	2:06
7	II Chanson épique. Molto moderato	3:06
8	III Chanson à boire. Allegro	1:43
9	Tzigane
Concert rhapsody for violin and orchestra
Lento, quasi cadenza – Moderato
Yan Pascal Tortelier violin	10:21
10	Pavane pour une infante défunte
Lento	6:08
11	Bolero	14:38
		TT 61:26

Stephen Roberts baritone*

Ulster Orchestra

Yan Pascal Tortelier

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole etc.

Ravel's instinct for thinking in the Spanish musical idiom, sometimes even when he did not seem conscious of it, is one of his strongest features. Falla once described him as 'more Spanish than the Spaniards' and attributed this to the childhood influence of Ravel's mother, who was a Basque. He was born at Ciboure, a fishing village on the Bay of Biscay just on the French side of the border, but his parents moved to Paris when he was three months old and he scarcely set foot in Spain until a holiday two years before he died.

Yet one of his earliest compositions, written at the age of twenty, was a Habanera for two pianos, and twelve years later he transcribed this, almost note for note, as the third movement of his *Rapsodie espagnole*, composed in 1907. By that time Debussy had published his *Soirée dans Grenade* as the second of his *Estampes* for piano (1903) and Ravel was accused of having plagiarised this for his Habanera. He therefore took care to attach the date 1895 to the Habanera in the printed score of the *Rapsodie*, first performed in Paris on 19 March 1908.

Its four movements are clearly defined by their titles. The quietly murmuring nocturnal 'Prelude to the night' suggests a mysterious incantation, the phrase-patterns interrupted only by cadenzas for clarinets and bassoons respectively. The fleeting Malagueña takes its name from the fandango-like dance from the province of Malaga, but Ravel's version has only the triple-time metre in common with this and is more a romantic evocation of place and mood. The Habanera is beguiling and subtle in its expression of a thoroughly Spanish character and spirit, and the festive 'Feria' makes use of five popular tunes in brilliant orchestral effects, while also suggesting a nostalgic recollection of past experience in the contrasts between plaintive melody and rhythmic vivacity.

Like the Habanera just mentioned, *Alborada del gracioso* was among several works Ravel first composed for piano and then transcribed for orchestra. The title signifies 'Dawn Song of a Jester' (*gracioso* was the licensed Fool in a Spanish nobleman's household, or a clown in comedy entertainment) and the work was originally

the fourth of five *Miroirs* for piano composed in 1904–5. So much of their keyboard character depended on subtle pedalling technique that orchestrating them posed problems, and with this most 'Spanish' of the pieces Ravel waited until 1918 before making his orchestral version.

His notion to do so was perhaps stimulated by the success of the *Rapsodie espagnole*, and of his one-act comedy opera *L'Heure espagnole* (1911). There is no mistaking the characteristic twanging and thrumming effects like those of a guitar, nor the rhythmic insistence of castanets among a sizeable percussion section. If there is an 'aubade' on the Jester's part, it must be the bassoon solo, which is broken into by the music continuing to an exhilarating climax. The work was successfully first performed at the Paris Padeloup Concerts on 17 May 1919.

Don Quichotte à Dulcinée was Ravel's last completed work, composed between 1932 and 1933. The texts of the three songs were by Paul Morand and the commission came from the film director Georg Pabst for the Russian bass Chaliapin to sing in a film version of *Don Quixote*. Unfortunately Ravel was too ill to complete the songs on time and the commission passed to Jacques Ibert, but Ravel persevered nonetheless and they

were eventually performed in December 1934 by the young singer Martial Singher (the dedicatee of the second song).

The songs illustrate three aspects of the character of Don Quixote: lover, warrior and drinker. Each is addressed to his beloved Dulcinea and written in a different Spanish dance rhythm. The first is a *quajira* (alternating $\frac{6}{8}$ and $\frac{3}{4}$ time) with Don Quixote offering to perform all sorts of impossible feats to please Dulcinea. In the second, a Basque *zortzico*, the Don implores the blessing of Saint Michael on his sword of chivalry; and finally in the 'Chanson à boire', with its brilliant cross-rhythms of the *jota*, he drinks 'to joy' as the only end in life.

That mood is continued in *Tzigane* (Gypsy), which was Ravel's homage to the famous Hungarian violinist Jelly d'Aranyi. *Tzigane* exists in three versions, all dating from 1924: one with ordinary piano, one with piano 'luthéal' (which sounded like a Hungarian cimbalom), and one with orchestra, as recorded here. This tongue-in-cheek piece is a *tour de force* of virtuoso pyrotechnics: 'a violinist's minefield', as Ravel's friend Hélène Jourdan-Morhange called it. She was summoned by Ravel to play him Paganini's fiendish *Caprices* for inspiration, but 'I can safely say Ravel was

the more devilish of the two!', she commented. And Ravel was delighted to discover that Jelly d'Aranyi had some extra ideas of her own to contribute – particularly a glissando with trills. 'I don't know what she's doing', he said, 'but I like it.'

About the **Pavane pour une infante défunte** (composed in 1899 and orchestrated in 1910) Ravel once pleaded to an overcautious pianist that 'it's the Infanta who has died, not the Pavane'. In reality he chose the title purely for its assonance and atmosphere, not for any programmatic connotation. Comparing this piece's original piano version with the orchestral score is as much a lesson in piano reduction (and playing) as it is in orchestration.

The year before Ida Rubinstein staged *La Valse* at the Paris Opéra in 1929 (nine years after its composition) Ravel wrote an original ballet for her. Rubinstein had requested orchestrations of some movements from Albéniz's *Ibérica*, but Ravel no sooner set to work than he discovered to his annoyance that the conductor Enrique Arbós had similar plans. So the original idea was abandoned, but in a way Ravel still produced something of an orchestration exercise in **Bolero**: the theme was his own, but he called it 'a piece for orchestra without music'. The

choreography, as for *La Valse*, was by Nijinsky's sister Bronislava and the premiere, conducted by Walter Straram, took place at the Paris Opéra on 20 November 1928. The work was a success (which should have fulfilled everyone's hopes) except that Ravel never saw eye-to-eye with Rubinstein over the scenario (outdoors versus indoors; murder versus seduction).

© Edward Blakeman, Roy Howat

The baritone **Stephen Roberts** is one of Britain's foremost concert performers and a champion of the English choral tradition. He has collaborated in particular with Sir David Willcocks and Richard Hickox, and his concerts abroad include appearances in Paris with Sir Simon Rattle and the City of Birmingham Symphony Orchestra and more recently in Istanbul with the Philharmonia Orchestra and Leonard Slatkin. He has appeared with Penderecki in the composer's *St Luke Passion* in many European capitals. Stephen Roberts has also taken part in tours and recordings with groups specialising in authentic performance techniques, such as Pro Cantione Antiqua and the Amaryllis Consort, of which he is a founder member. He recently collaborated with Nikolaus

Harnoncourt and René Jacobs and performed in a concert version of Britten's *Gloriana* with the Philharmonia Orchestra and Richard Hickox.

Based in Belfast, Northern Ireland, the **Ulster Orchestra** was founded in 1966 and is now one of the major symphony orchestras in the United Kingdom. The internationally acclaimed artist Dmitry Sitkovetsky is the Orchestra's Principal Conductor and Artistic Adviser, a post held previously by the late Bryden Thomson and by Vernon Handley and Yan Pascal Tortelier among other distinguished conductors. Principal Guest Conductor is Takuo Yuasa. In addition to its main concert season from October to May, the Ulster Orchestra undertakes tours in Europe, Asia and America. It performed with Luciano Pavarotti at Stormont in

September 1999, and appearances by Matthias Bamert, Krzysztof Penderecki, Tadaaki Otaka, Yoel Levi, Sarah Chang and Shlomo Mintz are included in the 1999/2000 season.

Hailed as one of the most exciting conductors to emerge from France in recent years, **Yan Pascal Tortelier** has been Principal Conductor of the BBC Philharmonic since July 1992. Son of the late Paul Tortelier, he studied piano and violin at the Paris Conservatoire. Following general musical studies with Nadia Boulanger, Tortelier studied conducting with Franco Ferrara in Siena. He now appears with leading orchestras throughout Europe, the USA, Japan and Australia and also in Britain where he has worked with all the major symphony orchestras. He now records exclusively for Chandos.

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole usw.

Maurice Ravels Instinkt dafür, sich in das musikalische Idiom Spaniens hineinzusetzen – wenn manchmal anscheinend auch ganz unbewußt – gehört zu seinen auffallendsten Merkmalen. De Falla nannte ihn einmal „spanischer als die Spanier“, was er dem Einfluß der baskischen Mutter Ravels zuschrieb. Der Komponist wurde in Ciboure geboren, einem Fischerdorf an der Biskaya – gerade noch auf der französischen Seite der Grenze. Seine Eltern zogen aber nach Paris, als Maurice erst drei Monate alt war, und er lernte Spanien erst zwei Jahre vor seinem Tod bei einem Urlaubsaufenthalt kennen.

Und doch war eine seiner ersten Kompositionen im Alter von 20 Jahren eine Habanera für zwei Klaviere; 12 Jahre später übernahm er dieses Stück fast Note für Note als den dritten Satz seiner *Rapsodie espagnole*, die 1907 entstand. Damals hatte Debussy bereits die *Soirée dans Grenade* veröffentlicht – als zweites der *Estampes* für Klavier (1903) – und Ravel wurde beschuldigt, dieses Werk für seine Habanera „geborgt“ zu haben. In der veröffentlichten

Partitur legte er daher Wert auf die Jahreszahl 1895 über dem dritten Satz seiner *Rapsodie*, die in Paris am 19. März 1908 uraufgeführt wurde.

Die vier Sätze der *Rapsodie espagnole* sind durch ihre Titel definiert. Das zarte Flüstern des nocturno-artigen „Vorspiel zur Nacht“ läßt an eine geheimnisvolle Beschwörung denken, deren Phrasen nur von Klarinetten-, bzw. Fagottkadenzen unterbrochen werden. Die lebhaftes „Malagueña“ des zweiten Satzes nimmt ihren Namen von dem fandango-ähnlichen Tanz aus Malaga, doch hat Ravels Version nur den 3/4-Takt damit gemeinsam, und der Satz ist eher eine romantische Darstellung des Ortes und des *genius loci*. Der dritte Satz, besagte „Habanera“, ist verführerisch und subtil in seinem überzeugenden Ausdruck echt spanischen Charakters und Geistes, verhauchend in gedämpften Hörnern. Der Schlußsatz, nach dem spanischen Volksfest „Feria“ genannt, macht festlichen Gebrauch von fünf populären Melodien mit sprühenden Orchestereffekten, drückt aber gleichzeitig, durch die Gegensätze zwischen klagender

Melodie und rhythmischer Lebhaftigkeit, doch wehmütige Erinnerungen an vergangene Dinge aus.

Wie die erwähnte Habanera befand sich auch *Alborada del gracioso* unter den Werken, die Ravel zuerst für das Klavier komponierte und dann für Orchester transkribierte. Der Titel bedeutet etwa „Morgenlied eines Narren“ (*gracioso* hieß der Hofnarr eines spanischen Granden, aber auch der Clown in einer Komödie); und das Werk war ursprünglich das vierte von fünf *Miroirs* für Klavier gewesen, komponiert 1904–05. Viel vom Charakter dieser Klavierstücke war von subtiler Pedaltechnik abhängig, sodaß ihre Orchestrierung nicht einfach war; mit diesem „spanischsten“ der *Miroirs* wartete Ravel bis 1918, ehe er die Orchesterversion anfertigte.

Die Anregung dafür kam möglicherweise durch den Erfolg der *Rapsodie espagnole* und auch seiner inaktigen komischen Oper *L'Heure espagnole* (1911); da gibt es die unverkennbaren Vibrationseffekte einer Gitarre und die rhythmische Beharrlichkeit von Kastagnetten unter den vielen Schlagzeugsinstrumenten. Wenn es ein „Morgenlied“ des Narren gibt, dann muß es wohl das Fagottsolo sein, das dann vom Orchester unterbrochen und einem

fröhlichen Höhepunkt zugeführt wird. Das Werk wurde mit viel Erfolg bei den Pariser Concerts Pasdeloup am 17. Mai 1919 uraufgeführt.

Don Quichotte à Dulcinée wurde 1932–33 komponiert und ist das letzte Werk, das Ravel vollendete. Die Texte der drei Lieder stammten von Paul Morand und der Auftrag kam von dem Filmregisseur Georg Pabst für eine Verfilmung von *Don Quichotte* mit dem russischen Bassisten Schaljapin. Leider konnte Ravel wegen Krankheit die Lieder nicht rechtzeitig fertigstellen, und der Auftrag wurde daher an Jacques Ibert vergeben. Ravel arbeitete jedoch weiter an ihnen und im Dezember 1934 wurden sie schließlich von dem jungen Sänger Martial Singher (dem Widmungsträger des zweiten Liedes) uraufgeführt.

Die Lieder illustrieren drei Aspekte von Don Quichottes Charakter: den Liebhaber, den Krieger und den Zecher. Sie sind an seine geliebte Dulzinea gerichtet und jeweils in einem anderen spanischen Tanzrhythmus gehalten. Das erste ist eine *Quajira* (abwechselnd in 6/8- und 3/4-Takt), in der Don Quichotte seiner Dulzinea zu Gefallen allerlei unmögliche Taten vollbringen will. Im zweiten, einem baskischen *Zortzico*, erfleht der Don den Segen des Heiligen

Michael für sein ritterliches Schwert; und im "Chanson à boire" (Trinklied) schließlich, mit den typischen brillanten Konflikt-rhythmen der *Jota*, trinkt er "auf die Freude" als den einzigen Lebenszweck.

Diese Stimmung setzt sich in **Tzigane** (Zigeuner) fort, Ravels Huldigung für die berühmte ungarische Geigerin Jelly d'Aranyi. *Tzigane* existiert in drei Fassungen, die allesamt aus dem Jahre 1924 stammen: eine mit gewöhnlichem Klavier, eine mit "Piano luthéal" (das ähnlich klingt wie eine ungarische Zimbel) und die hier eingespielte Version mit Orchester. Dieses nicht ganz seriöse Stück ist eine *Tour de force* virtuosen Feuerwerks, oder in den Worten der mit Ravel befreundeten Hélène Jourdan-Morhange "ein Minenfeld für Geiger". Ravel ließ sich zur Inspiration Paganinis teuflisch schwere Capricen von ihr vorspielen, aber, so bemerkte sie: "Ravel war bestimmt der teuflischere von beiden!" Und Ravel entdeckte voller Begeisterung, daß Jelly d'Aranyi eigene Ideen beifügen konnte – besonders ein Glissando mit Trillern. "Ich habe keine Ahnung, was sie macht", sagte er, "aber es gefällt mir."

Die berühmte **Pavane pour une infante défunte** (komponiert 1899 und 1910 orchestriert) veranlaßte einmal Ravel zu

einem übervorsichtigen Pianisten zu sagen, "es stirbt die Infanta und nicht die Pavane". Ravel wählte den Titel tatsächlich wegen der Assonanzen und der Atmosphäre und nicht aufgrund von irgendwelchen programmatischen Konnotationen. Wird die ursprüngliche Fassung für Klavier mit der Orchesterversion verglichen, so kann man genauso viel über reduzierte Klavierfassungen (und über Klavierspiel) lernen wie über Orchestrierung.

Ein Jahr bevor Ida Rubinstein *La Valse* inszenierte, an der Pariser Oper (1929, neun Jahre nach seiner Komposition), schrieb Ravel ein Originalballett für sie. Rubinstein hatte um Orchestrationen verschiedener Sätze aus Albéniz' *Ibéria* gebeten, aber sobald Ravel sich an die Arbeit machte, entdeckte er, daß der Dirigent Enrique Arbós ähnliche Pläne hatte. Die ursprüngliche Idee wurde daher aufgegeben, aber mit dem **Bolero** legte er in gewissem Sinne eine Art von Studie in Orchestration vor: das Thema stammte von ihm selbst, aber er nannte sein Werk "ein Orchesterstück ohne Musik". Die Choreographie stammte, wie auch die für *La Valse*, von Nijinskys Schwester Bronislawa und die Premiere fand am 20. November 1928 unter Walter Straram an der Pariser Oper statt. Das Werk war ein Erfolg (der alle

Hoffnungen erfüllt haben dürfte), abgesehen davon, daß Ravel nie mit Rubinsteins Szenario einverstanden war (draußen statt drinnen; Mord statt Verführung).

© Edward Blakeman, Roy Howat
Übersetzung: Renate Maria Wendel

Der Bariton **Stephen Roberts** zählt als Meister der englischen Chortradition zu den führenden Konzertinterpreten Großbritannien. Besonders intensiv hat er mit Sir David Willcocks und Richard Hickox zusammengearbeitet, und Auslandsverpflichtungen haben ihn u.a. nach Paris (mit Sir Simon Rattle und dem City of Birmingham Symphony Orchestra) sowie vor kurzem nach Istanbul (mit der Philharmonia Orchestra und Leonard Slatkin) geführt. In vielen europäischen Hauptstädten ist er mit Penderecki in dessen *Lukaspassion* aufgetreten. Stephen Roberts hat auch an Gastspielreisen und Aufnahmen mit Ensembles teilgenommen, die sich auf historisch fundierte Aufführungen konzentrieren, wie etwa Pro Cantione Antiqua und Amaryllis Consort, das er mitbegründet hat. In jüngster Zeit hat ihn die Arbeit mit Nikolaus Harnoncourt und René Jacobs zusammengeführt, und mit der Philharmonia Orchestra

unter der Leitung von Richard Hickox ist er in einer Konzertversion von Britten's *Gloriana* aufgetreten.

Das im nordirischen Belfast ansässige **Ulster Orchestra** wurde 1966 gegründet und gilt inzwischen als eines der wichtigsten Sinfonieorchester Großbritanniens. Chefdirigent und künstlerischer Berater ist Dmitry Sitkovetsky, ein international renommierter Orchesterleiter, dem in dieser Funktion u.a. Bryden Thomson, Vernon Handley und Yan Pascal Tortelier vorausgegangen sind. Hauptgastdirigent ist Takuo Yuasa. Außerhalb seiner Hauptkonzertsaison von Oktober bis Mai geht das Ulster Orchestra auf Tourneen, die nach Europa, Asien und Amerika führen. Im September 1999 begleitete das Orchester Luciano Pavarotti auf einem Gastkonzert in Stormont, und für die Saison 1999/2000 standen Auftritte von Matthias Bamert, Krzysztof Penderecki, Tadaaki Otaka, Yoel Levi, Sarah Chang und Shlomo Mintz auf dem Programm.

Yan Pascal Tortelier, als einer der vielversprechendsten Dirigenten gepriesen, die Frankreich in neuerer Zeit hervorgebracht hat, ist seit Juli 1992

Chefdirigent des BBC Philharmonic. Der Sohn des verstorbenen Paul Tortelier hat am Conservatoire in Paris Klavier und Violine studiert. Im Anschluß an seine Musikstudien bei Nadia Boulanger nahm Tortelier Dirigierunterricht bei Franco Ferrara in

Siena. Er tritt heute mit führenden Orchestern in ganz Europa, in den USA, in Japan und Australien auf und hat außerdem in Großbritannien mit allen bedeutenden Sinfonieorchestern gearbeitet. Gegenwärtig nimmt er exklusiv für Chandos auf.

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole etc.

L'une des caractéristiques majeures de Ravel fut la facilité avec laquelle il écrivait dans le langage musical espagnol, sans même en paraître conscient parfois. Falla, qui le dit un jour "plus espagnol que les Espagnols", pensait que la responsable en était la mère du compositeur, Basque d'origine. Ravel naquit à Ciboure, un village de pêcheurs situé près de la frontière espagnole, mais ses parents s'installèrent à Paris trois mois plus tard, et il ne se rendit véritablement en Espagne que deux ans avant sa mort, lors d'un séjour de vacances.

Pourtant, l'une de ses premières compositions, qu'il écrivit dans sa vingtième année, est une Habanera pour deux pianos, qu'il transcrivit douze ans plus tard, note pour note ou presque, pour en faire le troisième mouvement de sa **Rapsodie espagnole** (1907). Entre-temps, Debussy avait publié sa *Soirée dans Grenade*, deuxième des *Estampes* pour piano (1903), que Ravel fut accusé d'avoir plagiée; celui-ci prit donc soin d'inscrire le chiffre de l'année 1895 sur la partition imprimée de la Habanera. La *Rapsodie* fut interprétée

pour la première fois à Paris le 19 mars 1908.

Les quatre mouvements sont clairement définis par leurs titres. Le Prélude nocturne au doux murmure évoque une incantation mystérieuse, les phrases n'étant interrompus que par les cadences des clarinettes puis des bassons. La fugitive Malagueña emprunte son nom à la danse en manière de fandango caractéristique de la province de Malaga, mais la version qu'en donne Ravel n'a de commun avec elle que le rythme à trois temps; elle suggère avec romantisme un lieu et une atmosphère. La Habanera, quant à elle, exprime avec charme et subtilité le caractère de la musique espagnole. Enfin, la joyeuse Feria crée de brillants effets orchestraux à partir de cinq airs populaires, et les contrastes entre une mélodie plaintive et la vivacité du rythme semblent un rappel nostalgique du passé.

Comme la Habanera et plusieurs autres œuvres, l'*Alborada del gracioso* fut composée pour piano avant d'être transcrite pour orchestre. Son titre signifie "Aubade d'un

bouffon” (le *gracioso* était le fou reconnu d’un noble espagnol ou le clown d’une comédie) et elle occupait initialement la quatrième place dans les cinq *Miroirs* pour piano de 1904/1905. Mais l’originalité de ces morceaux dépendait d’une technique de pédale très subtile, et leur orchestration s’avéra difficile; Ravel attendit finalement jusqu’en 1918 pour écrire la version orchestrale de cette pièce, qui est la plus “espagnole” des cinq. Peut-être le compositeur fut-il encouragé à la transcrire par le succès de la *Rapsodie espagnole* et de son opéra en un acte, *L’Heure espagnole* (1911). Ses pincements et ses grattements rappellent clairement ceux d’une guitare, et l’importante percussion évoque l’insistance rythmique des castagnettes. L’“aubade” ne peut être que celle du basson solo, que l’orchestre interrompt pour amener un grisant apogée. *Alborada del gracioso* fut créée avec succès aux Concerts parisiens Pasdeloup le 17 mai 1919.

Don Quichotte à Dulcinée (1932–1933) est la dernière œuvre que Ravel ait achevée de son vivant. Les paroles de ces trois mélodies sont de Paul Morand. Le réalisateur Georg Pabst, qui voulait réaliser une version filmée de *Don Quichotte* mettant en vedette la fameuse basse russe Chaliapine,

avait demandé à Ravel de lui écrire la musique. Malheureusement le compositeur, en mauvaise santé, ne put remplir les conditions de la commande qui échet donc à Jacques Ibert. Ravel persévéra cependant et termina indépendamment le cycle, dont la première eut lieu en décembre 1934, avec pour interprète le jeune chanteur Martial Singher (dédicataire de la seconde mélodie).

Les chansons illustrent trois aspects du caractère de Don Quichotte: amant, guerrier et buveur. Chacune s’adresse à la bien-aimée Dulcinée, sur un rythme de danse espagnole différent. Dans la première, une *quajina* (qui fait alterner les mesures à 6/8 et à 3/4), Don Quichotte s’offre à remplir toutes sortes d’entreprises impossibles pour plaire à Dulcinée. Dans la seconde, une *zortzico* basque, Don Quichotte implore Saint Michel de bénir son épée de chevalier; enfin, dans la troisième, une chanson à boire, au brillant rythme de *jota* (rapide, à trois temps) il boit “à la joie”, seul terme possible à la vie.

Le même genre d’humeur prévaut dans *Tzigane*. Ici Ravel rend hommage à la fameuse violoniste Jelly d’Aranyi. *Tzigane* existe en trois versions, qui toutes trois datent de 1924; une pour piano, une pour luthéal (qui imite le son du cymbalum hongrois) et

une pour orchestre, celle qui figure ici. Ce morceau fort ironique est un tour de force de virtuosité, un vrai feu d’artifices, “une forêt d’embûches” disait Hélène Jourdan-Morhange, une amie de Ravel. Le compositeur lui ayant demandé de jouer pour lui les *Caprices* de Paganini – un morceau diabolique – afin de s’en inspirer, la violoniste déclarait après coup: “Je dois avouer que ce fut encore Ravel le plus démoniaque!” Ravel se réjouit d’apprendre que Jelly d’Aranyi avait quelques idées personnelles à ajouter aux siennes, notamment un glissando avec trilles. “Je ne sais pas ce qu’elle fait – déclarait-il – mais ça me plaît!”

A un pianiste circonspect à l’excès, Ravel conseilla, évoquant la **Pavane pour une infante défunte**, (composée en 1899 et orchestrée en 1910), d’éviter tout alanguissement car il ne s’agissait en rien d’une “Pavane pour une infante défunte”! “Je n’ai songé,” dit-il “en rassemblant les mots qui composent le titre, qu’au plaisir de faire une allitération!” L’atmosphère suggérée par les mots détermina le choix de Ravel, un choix dénué de tout souci de “programme”. Comparer la version originale pour piano de cette pièce à la version orchestrale est tout autant une leçon sur l’art de la réduction

pianistique (et de son exécution) que sur l’art de l’orchestration.

Un an avant la création du ballet *La Valse*, à l’Opéra de Paris (en 1929, soit neuf ans après sa composition) Ravel avait composé pour Ida Rubinstein la musique d’un autre ballet, entièrement originale. Miss Rubinstein lui avait demandé d’orchestrer quelques mouvements d’*Ibéria* d’Albéniz. Ravel s’était à peine mis au travail qu’il découvrait – à son grand chagrin – que le chef d’orchestre Enrique Arbós avait des desseins similaires. Le projet d’orchestration fut donc abandonné et Ravel produisit quelque chose se rapprochant assez d’un exercice d’orchestration: le **Bolero**. Le thème cette fois-ci était le sien propre, et il appela la composition une “pièce pour orchestre sans musique”. La chorégraphie, comme celle de *La Valse*, était signée Bronislava Nijinski, sœur de Vaslav. La création eut lieu à l’Opéra de Paris le 20 novembre 1928; l’orchestre était placé sous la direction de Walter Straram. L’œuvre fut une réussite, qui aurait dû répondre aux espoirs de tous, mais Ravel ne vit jamais d’un bon œil le scénario de Rubinstein (extérieur contre intérieur, meurtre contre séduction).

© Edward Blakeman, Roy Howat

Traduction: Paulette Hutchinson

Le baryton **Stephen Roberts**, l'un des principaux concertistes de Grande-Bretagne, est un champion de la tradition chorale anglaise. Il a collaboré en particulier avec Sir David Willcocks et Richard Hickox, chanté sur la scène internationale, entre autres à Paris avec Sir Simon Rattle et le City of Birmingham Symphony Orchestra et plus récemment à Istanbul avec le Philharmonia Orchestra et Leonard Slatkin. Il a chanté dans *La Passion selon saint Luc* de Penderecki aux côtés de ce dernier dans plusieurs capitales européennes. Stephen Roberts a également participé à des tournées et des enregistrements de groupes spécialistes des techniques d'interprétation authentique comme Pro Cantione Antiqua et l'Amaryllis Consort dont il est l'un des membres fondateurs. Il a récemment collaboré avec Nikolaus Harnoncourt et René Jacobs et participé à une version de concert de *Gloriana* de Britten avec le Philharmonia Orchestra et Richard Hickox.

Basé à Belfast en Irlande du Nord, l'**Orchestre de l'Ulster**, fondé en 1966, est aujourd'hui l'un des principaux orchestres symphoniques du Royaume-Uni. C'est Dmitry Sitkovetsky, un artiste de réputation internationale, qui est chef d'orchestre principal et conseiller

artistique de l'Orchestre, un poste qu'ont tenu avant lui bien d'autres illustres chefs tels Bryden Thomson, Vernon Handley et Yan Pascal Tortelier. Le principal chef invité est Takuo Yuasa. En plus de son saison de concerts d'octobre à mai, l'Orchestre de l'Ulster fait des tournées en Europe, en Asie et en Amérique. Il s'est produit avec Luciano Pavarotti à Stormont en septembre 1999, et avec Matthias Bamert, Krzysztof Penderecki, Tadaaki Otaka, Yoel Levi, Sarah Chang et Shlomo Mintz durant la saison 1999/2000.

Salué comme un des chefs d'orchestre les plus excitants qu'ait produits la France ces dernières années, **Yan Pascal Tortelier** est premier chef de la BBC Philharmonic depuis juillet 1992. Fils de feu Paul Tortelier, il a étudié le piano et le violon au Conservatoire de Paris. A la suite d'études générales de musique effectuées avec Nadia Boulanger, Tortelier a étudié la direction d'orchestre avec Franco Ferrara à Sienne. Il se produit maintenant à la tête des plus grands orchestres dans toute l'Europe, les Etats-Unis, le Japon et l'Australie, ainsi qu'en Grande-Bretagne où il a travaillé avec tous les principaux orchestres symphoniques. Il enregistre maintenant exclusivement pour Chandos.

Stephen Roberts

Don Quichotte an Dulzinea

I. Schwärmerisches Lied

Solltet Ihr mir sagen, die Erde kränkte Euch
Mit ihrem ewigen Drehen,
So schickte ich Euch Pansa:
Und Ihr werdet sie still und ruhig sehen.

Solltet Ihr mir sagen, die Langeweile überkäme Euch
Angesichts des allzu sehr mit Sternen übersäten
Himmels,
Die himmlischen Kataster zerrisse ich
Und mähte die Nacht mit einem Hiebe nieder.

Solltet Ihr mir sagen, das so geleerte All
Gefalle Euch nicht, so werde ich, ein
Göttlicher Ritter, mit der Lanze in der Hand
Den vorbeistreichenden Wind mit Sternen besetzen.

Doch solltet Ihr mir sagen, mein Blut
Gehöre eher mir als Euch, meine Dame,
Werde ich erbleichen vor Scham
Und, Euch segnend, sterben.
O Dulzinea!

II. Episches Lied

Guter Sankt Michael, der du mir die Freude
schenkst,
Meine Dame zu sehen und zu hören,
Guter Sankt Michael, der du mich für würdig hältst,
Ihr gefällig zu sein und sie zu verteidigen,
Guter Sankt Michael, steig herab
Mit Sankt Georg zum Altar
Der Madonna mit dem blauen Mantel.

Don Quichotte à Dulcinée

⁶ I. Chanson romanesque

Si vous me disiez que la terre
A tant tourner vous offensa,
Je lui dépêcherais Pança:
Vous la verriez fixe et se taire.

Si vous me disiez que l'ennui
Vous vient du ciel trop fleuri d'astres,
Déchirant les divins cadastres,
Je faucherais d'un coup la nuit.

Si vous me disiez que l'espace
Ainsi vidé ne vous plaît point,
Chevalier dieu, la lance au poing,
J'étoilerais le vent qui passe.

Mais si vous disiez que mon sang
Est plus à moi qu'à vous, ma Dame,
Je blémirais dessous le blâme
Et je mourrais, vous bénissant.
O Dulcinée.

⁷ II. Chanson épique

Bon Saint Michel qui me donnez loisir
De voir ma Dame et de l'entendre,
Bon Saint Michel qui me daignez choisir
Pour lui complaire et la défendre,
Bon Saint Michel veuillez descendre
Avec Saint Georges sur l'autel
De la Madone au bleu mantel.

Don Quixote to Dulcinea

I. Song of fancies

If you told me that the earth
In its turning disturbed you,
I would despatch Panza to deal with it:
You would see it stop and remain quiet.

If you told me that you were wearied
By the sky's superabundance of stars,
Then, uprooting heaven's profusion,
With one stroke I would scythe away the night.

If you told me that the space
Thus left displeased you,
Then, a godlike knight, lance in hand,
I would slow the passing wind with stars.

But if you said that the blood in my body
Was mine rather than yours, my lady,
I would blanch beneath this reproach
And would die, blessing you.
O Dulcinea.

II. Song of chivalry

Holy Saint Michael, who giveth me leave
To see and hear my lady,
Holy Saint Michael, who hath deigned
To choose me to serve and defend her,
Holy Saint Michael, come down, I beg,
With Saint George to this shrine
Of the blue-mantled Madonna.

Segne meine Klinge mit einem Strahl des Himmels,
Und segne die ihm gleicht in Reinheit
Und Frömmigkeit
Und Scham und Züchtigkeit:
Meine Dame,

(O großer Sankt Georg und Sankt Michael),
Der Engel, der über meine schlaflosen Nächte
wacht,
Meine süße Dame, dir so ähnlich,
Madonna im blauen Mantel!
Amen.

III. Trinklied

Schmach dem Schurken, erlauchte Dame,
Der, nur um mich vor Euren sanften Augen zu
erniedrigen,
Behauptet, die Liebe und alter Wein
Machten mein Herz und meine Seele traurig!

Ich trinke auf die Freude!
Die Freude ist das einzige Ziel,
Das ich erreichen will...
Wenn ich trinke!

Schmach dem Neidischen, o edle Herrin,
Der seufzt und weint und beteuert,
Ewig dieser bleiche Liebhaber zu bleiben,
Der seine Trunkenheit mit Wasser trübt!

Ich trinke auf die Freude!
Die Freude ist das einzige Ziel,
Das ich erreichen will...
Wenn ich trinke!

D'un rayon du ciel bénissez ma lame
Et son égale en pureté
Et son égale en piété
Comme en pudeur et chasteté:
Ma Dame,

(O grands Saint Georges et Saint Michel)
L'ange qui veille sur ma veille,
Ma douce Dame si pareille
A Vous, Madone au bleu mantel!
Amen.

8 III. Chanson à boire

Foin du bâtard, illustre Dame,
Qui pour me perdre à vos doux yeux
Dit que l'amour et le vin vieux
Mettent en deuil mon cœur, mon âme!

Je bois à la joie!
La joie est le seul but
Où je vais droit...
Lorsque j'ai bu!

Foin du jaloux, brune maîtresse,
Qui geind, qui pleure et fait serment
D'être toujours ce pâle amant
Qui met de l'eau dans son ivresse!

Je bois à la joie!
La joie est le seul but
Où je vais droit...
Lorsque j'ai bu!

Paul Morand

With a ray from heaven bless my lance
And its equal in purity,
Its equal in piety,
As in modesty and chastity –
My lady,

(O great St George and St Michael),
The angel watching over my vigil,
My sweet lady so alike to Thee,
O blue-mantled Madonna!
Amen.

III. Drinking song

Away with the scoundrel, illustrious lady,
Who to lower me in your dear eyes
Says that love and old wine enshroud
My heart and soul in gloom!

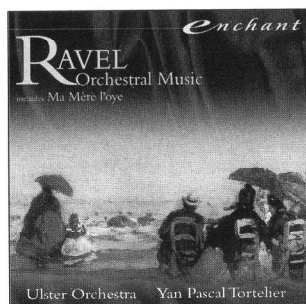
I drink to joy!
Joy is my only goal,
Which I attain straightway...
When I drink!

Away with the jealous wretch, dark mistress,
Who whines and weeps and swears
To be always the wan lover
Who waters down his drinking!

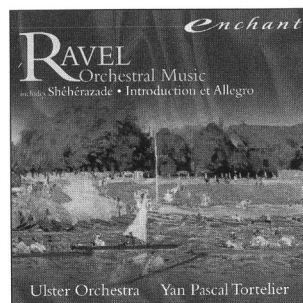
I drink to joy!
Joy is my only goal,
Which I attain straightway...
When I drink!

Translation © 1991 Lionel Salter

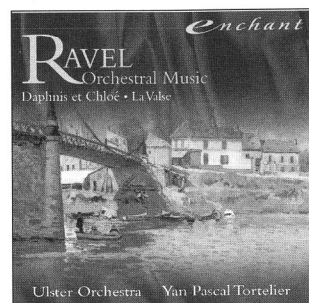
Also available on Enchant

CHAN 7102

CHAN 7103

CHAN 7104

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. Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK E-mail: chandosdirect@chandos.net website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

Recording producers Tim Oldham (*Don Quichotte à Dulcinée, Tzigane*), Brian Couzens (other works)

Sound engineers Richard Lee (*Don Quichotte à Dulcinée, Tzigane*), Ralph Couzens (other works)

Assistant engineers Peter Newble (*Don Quichotte à Dulcinée, Tzigane*), Richard Lee (other works)

Editors Tim Oldham and Richard Lee

Recording venue Ulster Hall, Belfast; 26 June 1989 (*Pavane pour une infante défunte*), 5–8 December 1989 (*Rapsodie espagnole, Alborada del gracioso, Bolero*), 16 August 1990 (other works)

Front cover *On the Beach* (1873) by Edouard Manet

Back cover Photograph of Yan Pascal Tortelier by Suzie Maeder

Design Cass Cassidy

Booklet typeset by Dave Partridge

Copyright Max Eschig Soc. (*Alborada del gracioso, Pavane pour une infante défunte*), Editions Durand SA (other works)

© 1990, 1991, 1993 Chandos Records Ltd

© 2000 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

RAVEL: RAPSONIE ESPAGNOLE ETC. - Roberts/Ulster Orch./Tortelier

CHANDOS
CHAN 7101

CHANDOS DIGITAL

CHAN 7101

Maurice Ravel (1875–1937)

Rapsodie espagnole

15:31

1	I	Prélude à la nuit. Très modéré	4:12
2	II	Malagueña. Assez vif	2:03
3	III	Habanera. Assez lent et d'un rythme las	2:45
4	IV	Feria. Assez animé	6:29

Colin Stark cor anglais

5		Alborada del gracioso	7:10

Charles Miller bassoon

Don Quichotte à Dulcinée*

6:58

Three poems by Paul Morand for baritone
with orchestral accompaniment

6	I	Chanson romanesque. Moderato	2:06
7	II	Chanson épique. Molto moderato	3:06
8	III	Chanson à boire. Allegro	1:43

9		Tzigane	10:21

Concert rhapsody for violin and orchestra
Lento, quasi cadenza – Moderato
Yan Pascal Tortelier violin

10		Pavane pour une infante défunte	6:08

Lento

11		Bolero	14:38

TT 61:26

Stephen Roberts baritone*
Ulster Orchestra
Yan Pascal Tortelier

(DDD)

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

LC 7038

© 1990, 1991, 1993 Chandos Records Ltd © 2000 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

RAVEL: RAPSONIE ESPAGNOLE ETC. - Roberts/Ulster Orch./Tortelier

CHANDOS
CHAN 7101