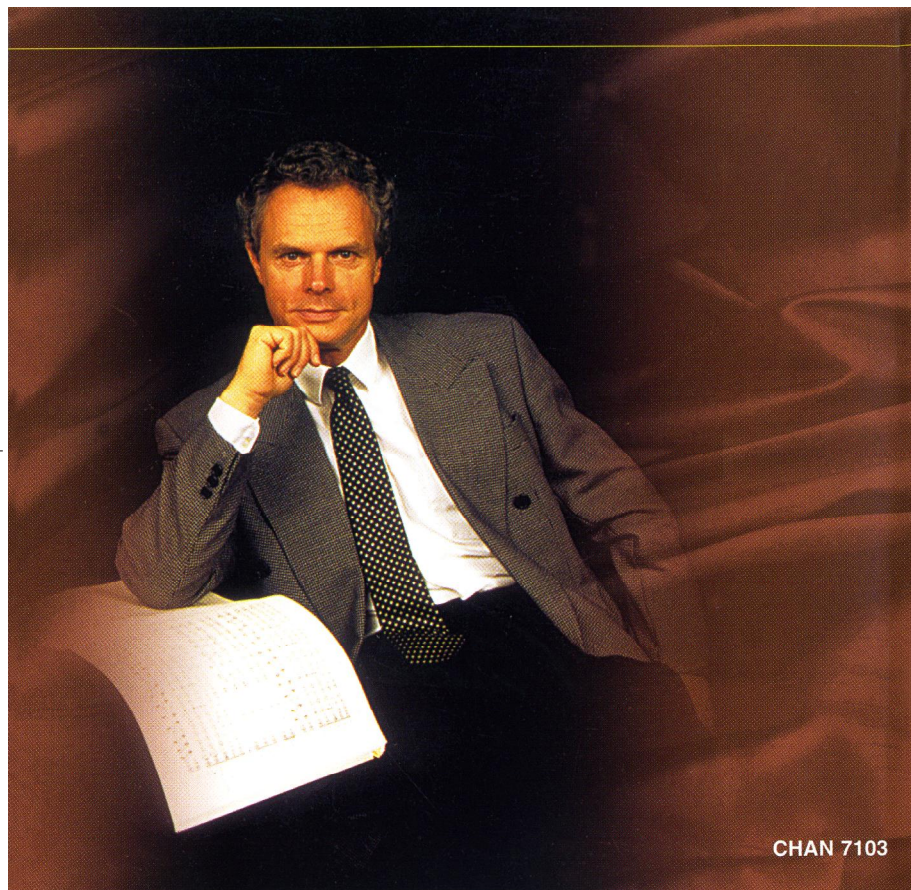

CHAN 7103

Enchant

RAVEL

Orchestral Music

includes Shéhérazade • Introduction et Allegro

Ulster Orchestra

Yan Pascal Tortelier

AKG

Maurice Ravel

Maurice Ravel (1875–1937)

1	Shéhérazade: Ouverture de féerie	13:03
	Modéré	
	Shéhérazade: Trois Poèmes*	17:04
	for voice and orchestra on verses by Tristan Klingsor	
2	I Asie	9:53
3	II La Flûte enchantée	2:58
	Colin Fleming flute	
4	III L'Indifférent	4:05
5	Introduction et Allegro†	11:12
	for harp with string orchestra [quartet], flute and clarinet accompaniment	
6	L'Eventail de Jeanne: Fanfare	1:29
	Allegro moderato	
	Trio in A minor	26:42
	in a-Moll • la mineur	
	orchestrated by Yan Pascal Tortelier	
7	I Modéré	9:13
8	II Pantoum. Assez vif	4:38
9	III Passacaille. Très large	6:26
10	IV Finale. Animé	6:17
	TT 69:54	

Linda Finnie mezzo-soprano*

Rachel Masters harp†

Ulster Orchestra

Yan Pascal Tortelier

Maurice Ravel: *Shéhérazade* etc.

Ravel's first musical involvement with the world of the *Thousand and One Nights* was in 1898. The *Shéhérazade* Overture was his debut orchestral work, written while he was a composition pupil of Fauré at the Paris Conservatoire. Ravel intended to write a complete opera, but nothing further came of it and indeed even the overture soon sank into oblivion and was not published until 1975. Ravel conducted the first performance of this *Ouverture de féerie* (Overture of enchantment) as he called it at a Société nationale concert in May 1899, and rather unwisely he supplied a grandiose, analytical programme note for the occasion, including dubious claims for the work's 'classical structure'. The critics gleefully seized on this in their unfavourable reviews which deplored the pseudo-orientalisms and the obvious debts to Rimsky-Korsakov and Debussy. Ravel himself later dismissed the overture as 'a clumsy botch-up, crammed with whole-tone scales; so many indeed that I was put off them for life'. But even if this work is hardly vintage Ravel, we can still relish what one critic

conceded as 'various piquant novelties' in the orchestration.

In the five years which separated the *Shéhérazade* Overture from the song-cycle, that piquancy continued to ripen. A Société nationale concert again provided the venue for a first performance, in May 1904, with the soprano Jane Bathori and the orchestra conducted by Alfred Cortot.

During his time as a student Ravel had begun to mix with a circle of composers, painters and writers which included the poet Tristan Klingsor – a founder member of the symbolist movement – whose exotic love poems he chose for *Shéhérazade*. Ravel persuaded Klingsor to recite them to him so that he could retain something of the fluid declamation of the poetic line in the musical settings.

The first song, 'Asie' (Asia), celebrates the tempting allure of the Orient for the traveller and the nostalgic relish of fabulous stories to be told on return 'to people interested in dreams'. In 'La Flûte enchantée' (The Enchanted Flute) a slave girl listens to her lover playing a flute outside the window

while her master sleeps, and each note takes flight to her 'like a mysterious kiss'. The last song, 'L'Indifférent' (Indifferent), recounts an ambiguous, languid moment of beauty observed and of erotic invitation rejected 'waving a graceful farewell'.

Ravel's *Introduction et Allegro* was his answer to Debussy's *Dances* – or rather the answer of the harp firm of Erard and its director Albert Blondel who wished to promote the rival claims of their double-action cross-string pedal harp (ideal for the many glissando arpeggios which Ravel provided). Indeed it is a miniature harp concerto, emphasised by the full form of the title which reads 'for harp with string orchestra [quartet], flute and clarinet accompaniment'. Ravel wrote this colourfully evocative work, inspired by the spirit of the waltz, within the space of what he described as 'eight days of solid work and three sleepless nights' in 1905. Ironically, that was the year of the notorious *affaire Ravel* when he was disqualified from the *Prix de Rome* and effectively damned as a composer by the Paris Conservatoire examiners!

L'Eventail de Jeanne (Jeanne's Fan) was a one-act ballet performed in 1927 at the home of the Parisian hostess Jeanne Dubost, its ten pieces all by different composers

(including Ibert, Roussel, Milhaud, Poulenc, Auric and Florent Schmitt). Ravel's *Fanfare* sets the scene with unusual explorations of harmonic and orchestral dissonance.

© Edward Blakeman, Roy Howat

My reason for orchestrating the Ravel *Trio* goes back many years to when my father, sister and myself were playing as a trio. It gave us great joy to perform this masterpiece, as often as possible and wherever possible, eventually recording it.

I started sketches of the orchestration directly from the piano score. Looking more closely at the sophisticated writing with its many intricacies, and also considering the exceptional stature of the music, it became evident to me that there was even more in this piano part than could be achieved by the keyboard.

It is therefore largely the piano part which is orchestrated, offering as it does so many opportunities for orchestral colouring. We begin, for example, with the intimacy of three flutes and harp alternating with strings and gracefully swaying in a Basque rhythm (3 + 2 + 3). This contrasts with the three muted trumpets which are heard as a distant, vanishing echo towards the end of the first

movement. In fact, throughout the work I have scored many of the thematic statements for 'trios' of instruments (three oboes, three flutes, three clarinets, etc.). The second subject is given to flute and cello soli, with delicate support from divided strings.

In 'Pantoum' each section of the orchestra, including light percussion, is in turn given a chance to evoke the witty and playful spirit contained in this virtuosic scherzo: another Ravel *tour de force*, based on a game of interacting verses of Malayan origin used by Baudelaire. In the central part of this movement (the Trio's 'trio!') a sumptuous chorale line, originally played by the piano over the scherzo's motif in ostinato, is now given to all the strings. They soon relay this line to the woodwind, at the point of a lovely modulation to A flat major.

The beauty of Ravel's original writing for violin and cello gives many opportunities throughout the piece for the orchestral strings to shine, such as in the irresistible melodic surge and climax (the chorale theme) before the final section of the movement.

Nowhere, however, does the full richness and depth of the strings seem more appropriate than in the 'Passacaille': starting with only double basses, the movement

builds up through successive entries of cellos, violas, violins, briefly wind and brass, to reach its peak and finally subsides, via solo strings, back to double basses. This is extraordinary music of gravity, solemnity and nobility.

There now comes a sharp transition into the Finale, cleverly planned by Ravel. He takes a lovely tune using a succession of fifths which produces a charming oriental flavour. Ravel presents this in many different forms, and consequently I have orchestrated it for a variety of instruments ranging from high woodwind including two piccolos, down to contra bassoon (a special feature of Ravel), and from pizzicato strings and celesta to full orchestra.

Nevertheless for us (and here I refer back to our epic family rehearsals) perhaps the most promising musical element for orchestration was the second subject of this Finale: a fanfare heard initially in the bright key of F sharp major, then bursting into D major for the majestic peroration. Such an apotheosis could only be given to the brass supported by the heavy percussion and illuminated by unison trills from the rest of the orchestra.

© Yan Pascal Tortelier

Linda Finnie was born in Scotland and studied at the Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow. She won the 1974 Kathleen Ferrier Memorial Award and went on to win the Kathleen Ferrier Prize at the 's-Hertogenbosch International Competition. Linda Finnie has appeared many times with English National Opera, with The Royal Opera, Covent Garden as Waltraute (*Götterdämmerung*), and on all the main opera stages throughout Europe, in Tokyo, Singapore, Australia, New Zealand, and at the Bayreuth Festival over five seasons. On the concert platform she has appeared not only in Great Britain but also in Australasia, the USA, Japan and Europe, under conductors such as Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Richard Hickox, Christoph von Dohnányi, Lorin Maazel, Sir Simon Rattle and Yan Pascal Tortelier.

Rachel Masters is regarded as one of Britain's finest harpists and is currently the Principal Harp of the London Philharmonic Orchestra. She studied with Sidonie Goossens and Marisa Robles before gaining a scholarship to the Royal College of Music where she herself is now a professor. Rachel Masters has recorded a wide variety of repertoire including concertos and concert

works by Alwyn, Debussy, Ginastera, Glière and Mozart with the City of London Sinfonia conducted by Richard Hickox. She has also recorded choral repertoire with the Choristers of King's College, Cambridge, including Britten's *A Ceremony of Carols*. Last year she performed Debussy's *Danse sacrée* and *Danse profane* with the London Philharmonic Orchestra and her performance of Martin's *Petite Symphonie concertante* with the London Mozart Players was broadcast on BBC Radio 3's 'Sounding the Century' series.

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: *Shéhérazade* usw.

Ravels erste musikalische Begegnung mit der Welt von *Tausendundeiner Nacht* fand 1898 statt. Die *Shéhérazade*-Ouvertüre war sein Debüt als Orchesterkomponist, und sie entstand, als er am Pariser Konservatorium bei Fauré Komposition studierte. Ravel hatte vorgehabt, eine ganze Oper zu schreiben, aber daraus wurde nichts, und sogar die Ouvertüre geriet bald in Vergessenheit und wurde erst 1975 veröffentlicht. Ravel dirigierte die Uraufführung dieser *Ouverture de féerie* (Märchenouvertüre), wie er sie nannte, in einem Konzert der Société Nationale im Mai 1899 und fügte ihr zu diesem Anlaß unbedacht grandiose, analytische Programmerläuterungen bei, in denen er auch auf die zweifelhafte "klassische Anlage" des Werks hinwies. Die Kritiker griffen dies in ihren Verrissen freudig heraus und mißbilligten die Pseudo-Orientalik und die offensichtlichen Anlehnungen an Rimskij-Korsakow und Debussy. Ravel selbst lehnte die Ouvertüre später als "unbeholfen zusammengepfuscht" ab, "mit so vielen Ganztonleitern vollgepropft, daß ich sie mein Lebtage nicht mehr ausstehen konnte". Aber

selbst wenn es sich hier nicht um erlesensten Ravel handelt, können wir doch die – in den Worten eines Rezensenten – "verschiedenen pikanten Neuheiten" in der Orchestrierung genießen.

In den fünf Jahren, die die *Shéhérazade*-Ouvertüre von dem gleichnamigen Liederzyklus trennt, reifte diese Würze weiter. Es war wiederum ein Konzert der Société Nationale, in dem dieses Werk im Mai 1904 mit der Sopranistin Jane Bathori und dem Orchester unter der Leitung von Alfred Cortot uraufgeführt wurde.

In seiner Studentenzeit hatte Ravel den Umgang mit einem Zirkel von Komponisten, Malern und Schriftstellern begonnen, dem auch der Dichter Tristan Klingsor – ein Mitbegründer des Symbolismus – angehörte, dessen exotische Liebesgedichte er für *Shéhérazade* wählte. Ravel überredete Klingsor, sie für ihn zu rezitieren, um etwas von der flüssigen Deklamation des dichterischen Verses in seiner Vertonung behalten zu können.

Das erste Lied, "Asie" (Asien), feiert den verlockenden Reiz, den der Orient für den

Reisenden besitzt, und den nostalgischen Genuß märchenhafter Geschichten, die wiederum "denen...", die sich für Träume interessieren", weitererzählt werden können. In "La Flûte enchantée" (Die Zauberflöte) lauscht ein Sklavenmädchen dem Flötenspiel ihres Geliebten vor ihrem Fenster, als ihr Herr schläft, und jeder Ton fliegt "wie ein geheimer Kuss" zu ihr. Das letzte Lied "L'Indifférent" (Der Gleichgültige) erzählt von einem zweideutigen, schmachttenden Augenblick der Beobachtung einer Schönheit und erotischer Verlockung, der mit "einer letzten anmutigen Geste" widerstanden wird.

Ravels **Introduction et Allegro** war seine Antwort auf Debussys *Dances* – oder vielmehr die Antwort der Harfenfirma Erard und ihres Direktors Albert Blondel, der die konkurrierenden Vorzüge von Erards kreuzbespannter Doppelpedalharfe herausstellte (so eignet sie sich etwa ideal für die vielfachen Glissando-Arpeggien, die Ravel forderte). Es handelt sich tatsächlich um ein Harfenkonzert *en miniature*, was durch die volle Bezeichnung "für Harfe mit Begleitung von Streichorchester [-quartett], Flöte und Klarinette" betont wird. Ravel schrieb dieses farbenfrohe, evokative Werk, das vom Wesen des Walzers inspiriert wurde, 1905 "in acht Tagen solider Arbeit und drei schlaflosen

Nächten". Ironischerweise war dies auch das Jahr der berühmt-berüchtigten *Affaire Ravel*, als er vom Rompreis-Wettbewerb disqualifiziert wurde und von den Prüfern des Pariser Conservatoires als Komponist verdammt wurde!

L'Eventail de Jeanne (Jeannes Fächer) war ein Ballett aus einem Akt, das 1927 im Hause der Pariser Hostess Jeanne Dubost aufgeführt worden war. Jedes der zehn Stücke war von einem anderen Komponisten, u.a. von Ibert, Roussel, Milhaud, Poulenc, Auric und Florent Schmitt. Ravels *Fanfare* setzt sich aus ungewöhnlichen Experimenten mit harmonischen und orchestralen Dissonanzen zusammen.

© Edward Blakeman, Roy Howat

Der Grund zur Orchestrierung von Ravels **Trio** geht auf die Zeit zurück, als mein Vater, meine Schwester und ich es als Trio spielten. Wir hatten so große Freude am Vortrag dieses Meisterwerks, daß wir es immer und überall aufführten und es schließlich einspielten.

Ich begann damit, die Orchestrierung direkt von der Klavierstimme her zu skizzieren. Beim näheren Berrachten des komplizierten Klavierparts und indem ich

mir der außerordentlichen Statur der Musik bewußt wurde, erkannte ich, daß das, was im Klavierpart enthalten war, weit über das Potential der Klaviatur hinausging.

Die Orchestrierung entspringt also hauptsächlich dem Klavierpart, da er so viele Möglichkeiten für instrumentale Farbgebung bietet. Am Anfang, zum Beispiel, wechselt der intime Klang von drei Flöten und Harfe mit Streichern und graziös wiegenden baskischen Rhythmen (3 + 2 + 3) ab. Im Gegensatz dazu stehen, wie ein verklingendes Echo, die drei gedämpften Trompeten am Ende des ersten Satzes. Übrigens habe ich viele der thematischen Aussagen für Trios instrumentiert (3 Oboen, 3 Flöten, 3 Klarinetten, usw.). Das zweite Thema übernehmen Flöten- und Cellosoli, von den geteilten Streichern zurückhaltend untermalt.

In "Pantomim" erhält jede Stimme, einschließlich des leichten Schlagzeugs, die Gelegenheit, den Humor dieses virtuosen Scherzos zu interpretieren. Es ist eine typisch ravel'sche Glanzleistung, die auf einer Versform malaiischen Ursprungs basiert, deren sich Baudelaire bediente. Im Mittelteil dieses Satzes (im "Trio" des Trios!) übernehmen die Streicher die großartige Chormelodie, die im ursprünglichen Trio vom Klavier über dem Scherzo-Motiv im

ostinato vorgetragen wird. Die Streicher geben die Melodie in einer plötzlichen, zauberhaften Modulation nach As-Dur an die Holzbläser weiter.

Ravels herrlicher, ursprünglicher Tonsatz für Violine und Cello gibt den Streichern an vielen Stellen Gelegenheit, sich in ihrem ganzen Glanz zu zeigen, so in der überwältigenden melodischen Aufwallung des Höhepunkts (dem Choralthema) vor dem Schlußabschnitt des Satzes.

Doch an keiner Stelle kommt die Klangfülle der Streicher besser zur Geltung als in der "Passacaille". Sie beginnt mit Kontrabässe allein, dann setzen nacheinander Celli, Bratschen, Violinen und schließlich, auf dem Höhepunkt, Bläser und Blech ein, worauf sie zuerst auf Solostreicher und endlich wieder auf die Kontrabässe zurückfällt. Außergewöhnlich in ihrer Art ist diese Musik, voller Ernst, Feierlichkeit und Würde.

Es folgt der scharf profilierte Übergang zum Finale, das Ravel so raffiniert anlegte. Er präsentiert eine liebliche Melodie in Quinten mit einem charmanten orientalischen Anklang in verschiedenen Formen, was mich veranlaßte, sie für eine Folge verschiedener Instrumente zu orchestrieren: von hohen Holzbläsern einschließlich zwei Pikkoloflöten

bis hinunter zum Kontrafagott (einer Spezialität Ravels), von pizzicato-Streichern und Celesta bis zum vollen Orchester.

Doch für uns (ich greife hier wieder auf unsere epischen Familienproben zurück) boten sich besonders interessante Orchestriermöglichkeiten aus dem zweiten Thema dieses Finales an: einer Fanfare, die zunächst in der hellen Tonart Fis-Dur erscheint und im majestätischen Schluß nach D-Dur wechselt. Eine derartige Apotheose kann nur dem Blech übertragen werden, unterstützt vom schweren Schlagzeug und untermalt von unisono-Trillern vom restlichen Orchester.

© Yan Pascal Tortelier

Übersetzungen: Inge More, Renate Maria Wendel,
Sabine Schildknecht

Linda Finnie wurde in Schottland geboren und studierte an der Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow. 1974 wurde sie mit dem Kathleen Ferrier Memorial Award ausgezeichnet, und später errang sie den Kathleen Ferrier Prize beim Internationalen Wettbewerb von Herzogenbusch. Linda Finnie ist bekannt durch ihre vielen Auftritte an der English National Opera, an der Royal Opera, Covent

Garden als Waltraute (*Götterdämmerung*) und an allen wichtigen Opernhäusern in Europa, Tokio, Singapur, Australien und Neuseeland sowie über fünf Spielzeiten bei den Bayreuther Festspielen. Auch als Konzertinterpretin hat sie sich über Großbritannien hinaus mit Auftritten in Australien und Neuseeland, den USA, Japan und Europa einen Namen gemacht, dirigiert u.a. von Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Richard Hickox, Christoph von Dohnányi, Lorin Maazel, Sir Simon Rattle und Yan Pascal Tortelier.

Rachel Masters gilt als eine der besten Harfenspielerinnen Großbritanniens und spielt derzeit die Erste Harfe beim London Philharmonic Orchestra. Sie studierte bei Sidonie Goossens und Marisa Robles, bevor sie ein Stipendium für das Royal College of Music errang, wo sie inzwischen selber einen Lehrstuhl innehat. Rachel Masters hat mit der City of London Sinfonia unter der Leitung von Richard Hickox ein umfangreiches Repertoire aufgenommen, darunter Konzerte von Alwyn, Debussy, Ginastera, Glière und Mozart. Zusammen mit den Sängern des King's College, Cambridge, hat sie sich auch dem Chorrepertoire gewidmet, u.a. durch eine

Aufnahme von Britten's *A Ceremony of Carols*. Im vergangenen Jahr führte sie Debussys *Danse sacrée* und *Danse profane* mit dem London Philharmonic Orchestra auf, und ihre Darbietung von Martins *Petite Symphonie concertante* mit den London Mozart Players wurde von BBC Radio 3 in der Serie "Sounding the Century" ausgestrahlt.

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: Shéhérazade etc.

Dès 1898 Ravel s'intéressa musicalement au monde des *Mille et Une Nuits*. Son Ouverture *Shéhérazade* fut une œuvre orchestrale de débutant puisqu'il était encore étudiant au Conservatoire de Paris, et l'élève de Fauré lorsqu'il la coucha sur le papier. Il avait l'intention d'écrire ensuite l'opéra entier, mais finalement rien ne vint (l'ouverture sombra dans l'oubli des années durant, elle ne fut éditée qu'en 1975). Au mois de mai 1899, pour la première de cette "Ouverture de féerie" comme la décrivait Ravel, le compositeur était au pupitre de l'orchestre de la Société nationale. Il avait imprudemment rédigé pour le programme une analyse grandiose, aux explications contestables sur le "plan classique" de cet ouvrage. Les critiques s'en saisirent allègrement dans leurs commentaires défavorables, où ils déploraient à la fois le pseudo-orientalisme et les emprunts indéniables à Rimsky-Korsakov et à Debussy. Plus tard, Ravel lui-même rejeta son ouverture la disant ratée, maladroite, et bourrée de gammes par tons au point d'en être dégoûté pour le restant de ses jours. Cette œuvre n'est certes pas du meilleur Ravel mais on ne peut

cependant s'empêcher de goûter, comme le disait un certain critique, les "diverses nouveautés piquantes" de l'orchestration.

Au cours des cinq années qui séparent *Shéhérazade*, l'Ouverture, de *Shéhérazade*, le cycle de mélodies, le "piquant" prit le temps de mûrir. La première du cycle eut lieu, cette fois encore, à l'occasion d'un concert de la Société nationale, au mois de mai 1904, avec pour interprète, la soprano Jane Bathori, l'orchestre étant placé sous la direction d'Alfred Cortot.

Étudiant, Ravel faisait partie d'un cercle d'artistes: musiciens, peintres et écrivains, auquel appartenait également le poète Tristan Klingsor – membre fondateur du Mouvement symboliste. Ce sont ses poèmes d'amour exotique que le compositeur choisit pour *Shéhérazade*. Ravel les fit réciter préalablement par l'auteur de façon à leur garder, une fois mis en musique, quelque chose de la fluidité déclamatoire de la ligne poétique.

La première mélodie "Asie" décrit le puissant attrait que l'Orient exerce sur le voyageur et la saveur nostalgique des histoires

fabuleuses que l'on raconte au retour "aux curieux de rêves". Dans "La Flûte enchantée" une esclave écoute son amoureux jouer de la flûte au dehors, sous la croisée, alors que son maître dort; "chaque note s'envole de la flûte vers [sa] joue comme un mystérieux baiser". La dernière mélodie "L'Indifférent" peint un moment de beauté langoureuse et confuse et semble indiquer une invitation érotique refusée d'"un dernier geste avec grâce".

L'*Introduction et Allegro* de Ravel est la réponse aux *Danses* de Debussy – ou plus exactement la réponse de l'entreprise Erard, fabricant de harpes, et de son directeur Albert Blondel. Blondel désirait promouvoir la harpe Erard à triple mouvement et à pédales (les arpèges glissando que Ravel écrivit convenaient à l'instrument d'une manière idéale). Le morceau est en réalité un concerto miniature pour harpe, ce que précise clairement le titre entier: "Introduction et Allegro pour harpe, avec accompagnement d'orchestre [quatuor] à cordes, flûte et clarinette". Ravel écrivit cette œuvre colorée, évocative, inspirée de la valse, dans l'espace de "huit jours de travail acharné et trois nuits de veille" (lettre datée du 11 juin 1905). Ironiquement ce fut cette année-là qu'éclata l'*affaire Ravel*, véritable scandale du Prix de Rome dont le compositeur fut disqualifié

après un quatrième échec, ce qui ruina sa réputation auprès des examinateurs du Conservatoire de Paris!

L'*Eventail de Jeanne* est un ballet en un acte, exécuté en 1927 dans les salons parisiens de Jeanne Dubost; les dix pièces sont de la main de compositeurs différents dont Ibert, Roussel, Milhaud, Poulenc, Auric et Florent Schmitt. La *Fanfare* de Ravel plante le décor par l'exploitation inhabituelle des dissonances harmoniques et orchestrales.

© Edward Blakeman, Roy Howat

Traductions: Paulette Hutchinson,
Marie-Françoise de Meeûs

C'est à l'époque où mon père, ma sœur et moi-même formions un trio que remonte l'idée d'orchestrer le *Trio* de Ravel. Ce chef-d'œuvre nous donnait de grandes joies, nous le jouions aussi souvent que possible, et l'avons finalement enregistré.

Je commençai une ébauche d'orchestration directement sur la partie de piano et, regardant de plus près son écriture savante et complexe, considérant d'autre part la stature exceptionnelle de l'œuvre, je fus vraiment persuadé que cette partie avait un potentiel qui dépassait le cadre du clavier.

C'est donc en grande partie le piano qui

est orchestré, offrant ainsi de nombreuses possibilités de coloration orchestrale. Au début, par exemple, le balancement intime et gracieux des trois flûtes et harpe alterne avec les cordes dans un rythme basque (3 + 2 + 3). Par contraste les trois trompettes en sourdine se dissipent comme un écho lointain vers la fin du 1er mouvement. En fait, j'ai orchestré à travers l'ouvrage de nombreux fragments thématiques pour "trios" d'instruments (3 hautbois, 3 flûtes, 3 clarinettes etc.). Le deuxième sujet est donné à la flûte et au violoncelle soli, soutenus délicatement par les cordes divisées.

Dans "Pantoum" chaque section de l'orchestre, y compris la "petite" percussion, peut, tour à tour, évoquer l'esprit enjoué de ce scherzo virtuoso: encore un tour de force ravélien, basé sur un jeu de vers interactifs d'origine malaise cher à Baudelaire. Dans la partie centrale de ce mouvement (le "trio" du Trio!), un superbe choral, superposé au motif du scherzo en ostinato et joué à l'origine par le piano, est maintenant confié à toutes les cordes. Elles seront bientôt relayées par les bois lorsque survient la belle modulation en la bémol majeur.

L'écriture originale pour violon et violoncelle de Ravel donne bien sûr aux cordes de l'orchestre maintes occasions de

briller comme dans l'irrésistible ascension et apogée (thème du choral) avant la dernière partie de ce mouvement.

Mais à aucun moment la richesse et la profondeur des cordes ne semblent plus appropriées que dans la "Passacaille": commençant avec les contrebasses seules, elle va se développer par les entrées successives des violoncelles, des altos, et des violons, lesquels sont renforcés brièvement par les bois puis les cuivres, pour atteindre son sommet, et finalement décroître, en passant par les cordes soli, pour revenir aux contrebasses. C'est un mouvement de grande profondeur, de solennité et de noblesse.

Survient enfin la vive transition vers le Finale, si habilement réalisée par le compositeur. Son thème, comprenant une jolie succession de quintes, est emprunt d'un certain charme oriental et celui-ci nous est présenté sous les formes les plus diverses. En conséquence, je l'ai orchestré pour une variété d'instruments allant des bois aigus avec deux piccolos jusqu'au contrebasson (cher à Ravel), et des pizzicati avec célesta à l'orchestre entier.

Néanmoins, pour nous (et là j'en reviens à nos épiques répétitions en famille), l'élément musical le plus propice à une orchestration était le deuxième volet de ce Finale: une

fanfare présentée initialement dans la tonalité lumineuse de fa dièse majeur, puis éclatant en ré majeur vers une péroraison magistrale. Une telle apothéose ne pouvait être donnée qu'aux cuivres soutenus par la puissante percussion et illuminés par les trilles en unisson du reste de l'orchestre.

© Yan Pascal Tortelier

Native d'Écosse, Linda Finnie poursuit ses études à la Royal Scottish Academy of Music and Drama à Glasgow. Lauréate du Kathleen Ferrier Memorial Award en 1974, elle remporta par la suite le Prix Kathleen Ferrier dans le cadre du Concours international de 's-Hertogenbosch. Linda Finnie s'est souvent produite avec l'English National Opera, avec le Royal Opera, Covent Garden dans le rôle de Waltraute (*Götterdämmerung*) et elle a chanté sur les grandes scènes lyriques européennes, à Tokyo, Singapour, en Australie, Nouvelle-Zélande ainsi que dans le cadre du Festival de Bayreuth pendant cinq saisons. En tant que concertiste, elle a chanté en Grande-Bretagne ainsi qu'en Australasie, aux États-Unis, au Japon et en Europe, sous la baguette de chefs éminents comme Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Richard Hickox, Christoph von Dohnányi, Lorin

Maazel, Sir Simon Rattle et Yan Pascal Tortelier.

Rachel Masters figure parmi les harpistes les plus accomplies de Grande-Bretagne: elle est actuellement première harpe du London Philharmonic Orchestra. Après des études auprès de Sidonie Goossens et Marisa Robles, elle obtint une bourse pour le Royal College of Music à Londres où elle est elle-même aujourd'hui professeur. Rachel Masters a enregistré un large éventail d'œuvres, entre autres des concertos d'Alwyn, de Debussy, Ginastera, Glière et Mozart avec le City of London Sinfonia sous la direction de Richard Hickox. Elle a également enregistré un répertoire choral avec les Choristers de King's College à Cambridge, entre autres *A Ceremony of Carols* de Britten. L'année dernière elle a donné *Danse sacrée* et *Danse profane* de Debussy avec le London Philharmonic Orchestra et son interprétation de la *Petite Symphonie concertante* de Martin avec les London Mozart Players fut programmée dans le cadre de la série de BBC Radio 3 "Sounding the Century" (À l'écoute du siècle).

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. À 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.

Linda Finnie

Rachel Masters

Robert Carpenter / Turner

Scheherazade: Drei Gedichte

Asien

Asien, Asien, Asien
Wundersames, altes Land der Märchen
Wo die Fantasie wie eine Kaiserin schläft
In ihrem dunklen, geheimnisvollen Wald...
Asien, ich möchte hinwegsegeln auf dem Schooner
Der heute Abend im Hafen schaukelt,
Mysterios und einsam,
Und der endlich seine violetten Segel ausbreitet
Wie ein riesiger Nachtvogel im goldenen Himmel.
Ich möchte hinwegsegeln zu den Inseln der
Blumen,
Und das Lied der perversen See hören
Mit seinem alten, beschwörenden Rhythmus.

Ich möchte Damaskus sehen, und die Städte Persiens
Mit ihren schlanken, himmelstrebenden Minaretten.
Ich möchte prächtige Seidenturbane sehen
Über schwarzen Gesichtern mit schimmernden
Zähnen;
Ich möchte Augen mit dunklem Liebesblick sehen
Und vor Freude glänzenden Pupillen,
Umrahmt von gelber Haut, gelb wie Orangen;
Ich möchte Kleider aus Samt sehen
Und Mäntel mit langen Fransen.
Ich möchte Pfeifen sehen zwischen Lippen
Ganz umrahmt von weißem Bart;
Ich möchte mißtrauisch dreinschauende Händler
sehen,
Und Kadis, und Wesire
Die mit einer einzigen Geste des Fingers
Leben oder Tod verteilen, ganz nach Belieben.

Shéhérazade: Trois Poèmes

² Asie

Asie, Asie, Asie
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice
Où dort la fantaisie comme une impératrice,
En sa forêt tout empli de mystère...
Asie, je voudrais m'en aller avec la goëlette
Qui se berce ce soir dans le port
Mystérieuse et solitaire,
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel
d'or.
Je voudrais m'en aller vers des îles de fleurs,
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.

Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l'air.
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires;
Je voudrais voir des yeux sombres d'amour
Et des prunelles brillantes de joie,
En des peaux jaunes comme des oranges;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.
Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbe blanche;
Je voudrais voir de vrais marchands aux regards
louches,
Et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui se
penche
Accordent vie ou mort au gré de leur désir.

Sheherazade: Three Poems

Asia

Asia, Asia, Asia
Ancient land of fairy-tale marvels
Where fantasy sleeps like an empress
In her forest full of mystery...
Asia, I should like to sail away in the schooner
That rocks this evening in the port,
Mysterious and solitary,
And at last unfurls its violet sails
Like an immense night-bird in the golden sky.
I'd like to sail away to the islands of flowers
And listen to the perverse sea singing
To a bewitching ancient rhythm.

I'd like to see Damascus and the cities of Persia
With their slender minarets against the sky.
I'd like to see the gorgeous silk turbans
Above black faces with gleaming teeth;
I'd like to see eyes dark with love
And pupils glistening with delight
In skin yellow as oranges;
I'd like to see clothes of velvet
And coats with long fringes.
I'd like to see long-stemmed pipes between lips
Surrounded completely by white beards;
I'd like to see slippery-eyed merchants,
And cadis, and viziers
Who with a single flick of the finger
Grant life or death according to their pleasure.

Ich möchte Persien sehen, und Indien, und auch
 China,
 Beleibte Mandarine unter ihren Schirmen
 Und Prinzessinen mit zarten Händen,
 Und Gelehrte die sich
 Über Poesie und Schönheit streiten;
 Ich möchte in verzauberten Palästen verweilen
 Und wie ein fremder Reisender mit Muße
 Auf Leinen gemalte Landschaftsbilder betrachten,
 In Tannenholzrahmen,
 Mit einer Gestalt inmitten eines Obstgartens;
 Ich möchte Mörder lächeln sehen
 Wenn der Scharfrichter einem Unschuldigen den
 Kopf abschlägt
 Mit seinem großen, gekrümmten orientalischen
 Schwert.
 Ich möchte arme Leute und Königinnen sehen;
 Ich möchte Rosen und Blut sehen;
 Ich möchte Menschen sehen, die aus Liebe oder
 Haß sterben...
 Und dann nach Hause zurückkehren
 Und meine Geschichte denen erzählen, die sich für
 Träume interessieren
 Und dabei, wie Sindbad, meine alte arabische Tasse
 Von Zeit zu Zeit an die Lippen heben
 Um meine Erzählung listig zu unterbrechen...

Die Zauberflöte

Der Schatten ist sanft und mein Herr schläft
 Mit seiner runden Seidenmütze auf dem Kopf,
 Und seiner langen gelben Nase im weißen Bart.

Je voudrais voir la Perse, et l'Inde et puis la
 Chine,
 Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
 Et les princesses aux mains fines,
 Et les lettrés qui se querellent
 Sur la poésie et sur la beauté;
 Je voudrais m'attarder au palais enchanté
 Et comme un voyageur étranger
 Contempler à loisir des paysages peints
 Sur des étoffes en des cadres du sapin,
 Avec un personnage au milieu d'un verger;
 Je voudrais voir des assassins souriant
 Du bourreau qui coupe un cou d'innocent
 Avec son grand sabre courbé d'Orient.
 Je voudrais voir des pauvres et des reines;
 Je voudrais voir des roses et du sang;
 Je voudrais voir mourir d'amour ou bien de
 haine...

Et puis m'en revenir plus tard
 Narrer mon aventure aux curieux de rêves,
 En élevant comme Sindbad ma vieille tasse
 arabe
 De temps en temps jusqu'à mes lèvres
 Pour interrompre le conte avec art...

³ La Flûte enchantée

L'ombre est douce et mon maître dort
 Coiffé d'un bonnet conique de soie,
 Et son long nez jaune en sa barbe blanche.

I'd like to see Persia, and India, and China,
 Pot-bellied mandarins under their parasols
 And princesses with slender hands
 And scholars arguing
 About poetry and beauty;
 I should like to linger in the enchanted palace
 And like a foreign traveller
 Contemplate at leisure landscapes painted
 On cloth in frames of pinewood
 With one figure in the middle of an orchard;
 I should like to see assassins smiling
 At the executioner who cuts off an innocent head
 With his great curved oriental sword.
 I should like to see poor people and queens;
 I should like to see roses and blood;
 I should like to see people dying of love or of
 hatred...

And then to return home later
 And tell my story to people interested in dreams,
 Raising, like Sinbad, my old Arabian cup
 To my lips from time to time,
 In order to interrupt the tale artfully...

The Enchanted Flute

The shade is pleasant, and my master sleeps
 Wearing a conical cap of silk,
 With his long yellow nose in his white beard.

Aber ich, ich wache noch
 Und lausche nach draußen
 Auf eine Flötenmelodie, in der sich abwechselnd
 Traurigkeit und Freude ergießen...
 Eine Weise bald schwermütig, bald fröhlich,
 Die mein Geliebter spielt.
 Und wenn ich mich dem Fensterkreuz nähere
 Scheint es, als ob jede Note
 Von seiner Flöte an meine Wange schwebe
 Wie ein geheimer Kuss.

Der Gleichgültige

Deine Augen sind sanft wie die eines Mädchens,
 Junger Fremdling,
 Und die zarte Wölbung
 Deines schönen Gesichts, von Flaum beschattet,
 Ist noch verführerischer im Profil.

Du singst auf meiner Schwelle
 In einer unbekannten, bezaubernden Sprache
 Wie Scheinmusik.
 Komm herein! Mein Wein soll dich erquicken...

Aber nein, du gehst weiter
 Und ich sehe, wie du dich von meiner Schwelle
 entfernst

Mit einer letzten anmutigen Geste,
 Mit leicht geneigten Hüften
 Und mädchenhaftem, lässigem Gang...

Übersetzung: Inge Moore

Mais moi, je suis éveillée encore
 Et j'écoute au dehors
 Une chanson de flûte où s'épanche
 Tour à tour la tristesse ou la joie...
 Un air tour à tour langoureux ou frivole,
 Que mon amoureux chéri joue.
 Et quand je m'approche de la croisée
 Il me semble que chaque note s'envole
 De la flûte vers ma joue
 Comme un mystérieux baiser.

4 L'Indifférent

Tes yeux sont doux comme ceux d'une fille,
 Jeune étranger,
 Et la courbe fine
 De ton beau visage de duvet ombragé
 Est plus séduisante encore de linge.

Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
 Une langue inconnue et charmante
 Comme une musique fausse.
 Entre! Et que mon vin te réconforte...

Mais non, tu passes
 Et de mon seuil je te vois t'éloigner
 Me faisant un dernier geste avec grâce,
 Et la hanche légèrement ployée
 Par ta démarche féminine et lasse...

Tristan Klingsor

But I am still awake,
 And from outside I hear
 A melody of a flute pouring forth
 Alternately sadness and joy...
 An air alternately langourous and gay
 Played by my dear lover.
 And when I approach the casement window
 It seems to me that each note flies
 From the flute towards my cheek
 Like a mysterious kiss.

Indifferent

Your eyes are as soft as a girl's,
 Young stranger,
 And the delicate curve
 Of your face shaded by down
 Is even more enchanting in its profile.

You sing on my doorstep
 An unknown and charming language
 Like music out of tune.
 Enter! And let my wine refresh you...

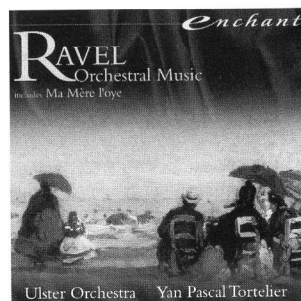
But no, you pass
 And from my doorway I watch you move away
 Waving a graceful farewell
 And with hips lightly swinging,
 And a gait languid like a girl's...

Translation: Peter Wexlar

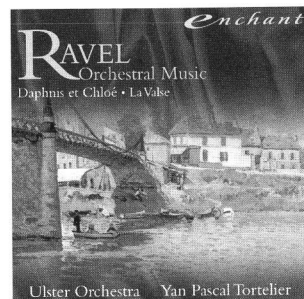
Also available on Enchant

CHAN 7101

CHAN 7102

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 Ralph Couzens (*Shéhérazade: Trois Poèmes, Introduction et Allegro*), Tim Oldham (other works)

Sound engineers Ralph Couzens (*Shéhérazade: Trois Poèmes*), Richard Lee (other works)

Assistant engineers Peter Newble and Richard Lee (*Shéhérazade*), Peter Newble and Richard Smoker (other works)

Editors Richard Lee (*Shéhérazade*), Tim Oldham and Richard Lee (other works)

Recording venue Ulster Hall, Belfast; 29 & 30 May 1990 (*Shéhérazade*), 20 February 1991 (*Introduction et Allegro*), 29 May 1991 (*L'Eventail de Jeanne: Fanfare*), 3 & 4 June 1992 (*Trio*)

Front cover *Regatta at Hampton Court* (1874) by Alfred Sisley

Back cover Photograph of Yan Pascal Tortelier by Suzie Maeder

Design Cass Cassidy

Booklet typeset by Dave Partridge

Copyright Salabert Société (*Shéhérazade*), Heugel SA (*L'Eventail de Jeanne: Fanfare*), Editions Durand SA (other works)

© 1990, 1991, 1992, 1993 Chandos Records Ltd

© 2000 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

RAVEL: SHEHERAZADE ETC. - Ulster Orchestra/Tortelier

CHANDOS
CHAN 7103

CHANDOS DIGITAL

CHAN 7103

1	Shéhérazade: Ouverture de féerie
Modéré	13:03
	Shéhérazade: Trois Poèmes*
for voice and orchestra on verses by Tristan Klingsor	17:04
2	I Asie	9:53
3	II La Flûte enchantée
Colin Fleming flute	2:58
4	III L'Indifférent	4:05
5	Introduction et Allegro†
for harp with string orchestra [quartet], flute and
clarinet accompaniment	11:12
6	L'Eventail de Jeanne: Fanfare
Allegro moderato	1:29
	Trio in A minor
in a-Moll • la mineur
orchestrated by Yan Pascal Tortelier	26:42
7	I Modéré	9:13
8	II Pantoum, Assez vif	4:38
9	III Passacaille, Très large	6:26
10	IV Finale, Animé	6:17
	TT 69:54	

Linda Finnie mezzo-soprano*
Rachel Masters harp†
Ulster Orchestra
Yan Pascal Tortelier

(DDD)

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester, Essex, England

LC 7038

© 1990, 1991, 1992, 1993 Chandos Records Ltd © 2000 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

CHANDOS
CHAN 7103

RAVEL: SHEHERAZADE ETC. - Ulster Orchestra/Tortelier