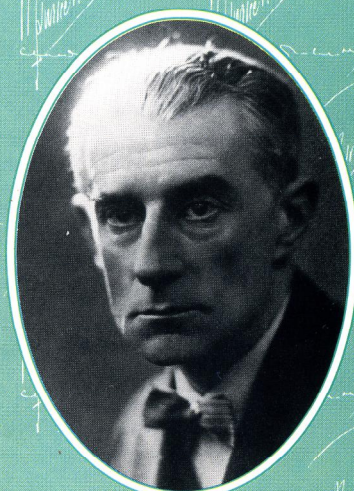

Chandos

CHAN 8756

CLAUDE DEBUSSY

MAURICE RAVEL

© 1989 Chandos Records Ltd. © 1989 Chandos Records Ltd.
CHANDOS RECORDS LTD, COLCHESTER, ENGLAND

Chandos

DIGITAL

DEBUSSY

Petite Suite · Children's Corner

RAVEL

Le Tombeau de Couperin
Valses nobles et sentimentales

ULSTER ORCHESTRA
YAN PASCAL TORTELIER
conductor

Maurice Ravel

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Petite Suite (12:53)

Orchestrated by Henri Büsser

- 1 I **En Bateau** *Andantino* (3:32)
- 2 II **Cortège** *Moderato* (3:18)
- 3 III **Menuet** *Moderato* (3:00)
- 4 IV **Ballet** *Allegro giusto* (2:55)

Children's Corner (17:09)

Orchestrated by André Caplet

- 5 I **Doctor Gradus ad Parnassum** (2:49)
Modérément animé
- 6 II **Jimbo's Lullaby** (3:07)
Assez modéré
- 7 III **Serenade for the Doll** (2:42)
Allegretto ma non troppo
- 8 IV **The Snow is dancing** (3:05)
Modérément animé
- 9 V **The Little Shepherd** (2:23)
Très modéré
- 10 VI **Golliwogg's Cake-Walk** (2:49)
Allegro giusto

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Le Tombeau de Couperin (16:25)

Orchestral Suite

Christopher Blake, solo oboe

- 11 I **Prélude** *Vif* (3:12)
- 12 II **Forlane** *Allegretto* (5:35)
- 13 III **Menuet** *Allegro moderato* (4:33)
- 14 IV **Rigaudon** *Assez vif* (2:57)

Valses nobles et sentimentales (17:22)

- 15 I **Modéré** (1:24)
- 16 II **Assez lent** (2:51)
- 17 III **Modéré** (1:48)
- 18 IV **Assez animé** (1:29)
- 19 V **Presque lent** (1:21)
- 20 VI **Assez vif** (0:55)
- 21 VII **Moins vif** (3:07)
- 22 VIII **Epilogue. Lent** (4:27)

DDD TT= 64:09

ULSTER ORCHESTRA Leader, Richard Howarth
YAN PASCAL TORTELIER, conductor

Debussy: *Petite Suite* • Children's Corner
Ravel: *Le Tombeau de Couperin* • Valses nobles et sentimentales

The piano was the ultimate nineteenth-century instrument. Not only did it have an enormous repertory to suit all abilities and tastes of players, it was also the vehicle for the dissemination of orchestral works at a time when concerts were few and far between for the ordinary music lover. Piano reductions became commonplace, and the making of them was welcome hack work for penniless music students and struggling young composers – as both Debussy and Ravel found to their profit.

But by the end of the century a new phenomenon had appeared: orchestral transcriptions of piano works, prompted no doubt by the rise in 'popular' public concerts. And ironically, the original piano duet version of Debussy's *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.

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 Parnassum*, which parodies those infamous Clementi studies. Debussy's friend, the composer and conductor André Caplet, made the orchestral arrangement of the suite in 1910 and conducted the first performance that year in New York.

The piano version of Ravel's *Le Tombeau de Couperin* was completed in 1917 after he was discharged from active service in the army. Each of the six movements was dedicated to the memory of a friend or colleague killed in the First World War, and Ravel described the work's intention as 'an act of homage addressed less to Couperin himself than eighteenth-century French music in general'. Although the title and style of the 'tombeau' (a favourite device of baroque composers) had overtones of mourning and nostalgia, Ravel also chose to recall the more joyous aspects of vanished worlds. The essentially lilting rhythms of the eighteenth-century are merged with the astringent harmonies of the twentieth to celebrate the indefatigable spirit of French music.

Soon after the first performance of *Le Tombeau de Couperin*, at a Société Musicale Indépendante concert in April 1919, Ravel made an orchestral transcription of four of the movements (omitting the fugue and toccata). In this form the suite was played for the first time in February 1920, and later that year three of the movements were choreographed by Rolf de Maré for the Swedish Ballet.

The original version of the *Valses nobles et sentimentales* also received its first performance at the enterprising Société Musicale Indépendante, in 1911 as part of a 'guess the composer' concert. Few did – Ravel's supporters generally expected something more serious from him than this suite of waltzes with a cryptic quotation from the poet Henri de Régnier extolling 'the delightful and ever fresh pleasures of a useless occupation' (in this case, presumably, dancing!). But beneath this beguiling

façade, Ravel was refining his composing style. Taking Schubert as his model, he was pursuing, in his own words: 'something simpler and clearer, in which the harmony has more bite and the melodic line shines through'.

There are eight waltzes, and the last one brings the suite full circle by quoting fragments from the others. Ravel orchestrated the *Valses* in 1912 and they were immediately choreographed for the ballet *Adelaïde*. (It is amusing to note that Ravel's army truck in the War was nicknamed *Adelaïde*!) The suite was premiered in the concert hall by the Orchestre de Paris under Pierre Monteux in 1914.

The intriguing cross-fertilization of piano and orchestra represented on this recording is summed up by a comment Ravel made about another of his works: 'I wanted to write an orchestral transcription for piano'. A neat conundrum.

© 1989 Edward Blakeman

A handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Maurice Ravel', followed by a long, horizontal, wavy line.

Debussy's signature courtesy of the Royal College of Music

6

Royal College of Music

CLAUDE DEBUSSY

7

Debussy: *Petite Suite* · Children's Corner
Ravel: *Le Tombeau de Couperin* · Valses nobles et sentimentales

Das Klavier war das Instrument des neunzehnten Jahrhunderts. Es verfügte nicht nur über ein äußerst vielfältiges Repertoire, das für das Können und den Geschmack eines jeden Spielers etwas bot, sondern es diente auch der Verbreitung von Orchesterwerken zu einer Zeit, in der der Musikliebhaber nur selten in den Genuß eines Konzertes kam. Klavierkurzfassungen waren gang und gäbe, und ihre Abfassung war eine willkommene Gelegenheitsarbeit für mittellose Musikstudenten und darben- junge Komponisten, wie sowohl Debussy als auch Ravel zu ihrem eigenen Nutzen herausfanden.

Am Ende des Jahrhunderts tauchte ein neues Phänomen auf, nämlich die Orchestertranskriptionen von Klavierwerken. Dies war ohne Zweifel eine Folge der immer zahlreicheren "populären" Publikumskonzerte. Ironischerweise stieß das Originalklavierduett von Debussys *Petite Suite* aus dem Jahre 1889 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.

Debussys 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 Pappkarton und ein 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. Debussys Freund, der Komponist und Dirigent André Caplet, schrieb 1910 die Orchesterarrangements der Suite und dirigierte im gleichen Jahr auch ihre Erstaufführung in New York.

1917, nach seiner Entlassung aus dem Aktivdienst der Armee, vollendete Ravel die Klavierfassung von *Le Tombeau de Couperin*. Jeder der sechs Sätze war dem Andenken eines im Ersten Weltkrieg gefallenen Freundes oder Kollegen gewidmet. Ravel erklärte, es gehe ihm damit "weniger um die Ehrung Couperins als um die Ehrung der französischen Musik des achtzehnten Jahrhunderts ganz allgemein". Obwohl Titel und Stil des *Tombeau* (ein beliebter barocker Kunstgriff) klagend und nostalgisch klingen, verleiht Ravel auch den fröhlicheren Aspekten einer verschwundenen Welt Ausdruck. Die im wesentlichen beschwingten Rhythmen des achtzehnten Jahrhunderts werden mit den strengen Harmonien des zwanzigsten Jahrhunderts zur Verherrlichung des unermüdlichen Geistes der französischen Musik verschmolzen.

Kurze Zeit nach der Erstaufführung des *Tombeau de Couperin* im Rahmen eines der Konzerte der Société Musicale Indépendante im April 1919 schrieb Ravel eine Orchestertranskription von vier Sätzen (er ließ die Fuge und die Toccata weg). Im Februar 1920 wurde die Suite zum ersten Mal in dieser Form aufgeführt, und im gleichen Jahr schrieb Rolf de Maré die Choreographie zu drei Sätzen für das

schwedische Ballett.

Die Originalversion der *Valses nobles et sentimentales* wurde 1911 ebenfalls an der unternehmungslustigen Société Musicale Indépendante im Rahmen eines Konzertes aufgeführt, bei dem der Komponist erraten werden mußte. Nur wenigen gelang dies. Ravels Anhänger erwarteten allgemein etwas Ernsteres von ihm als diese Walzersuiten mit einem verschlüsselten Zitat des Dichters Henri de Régnier, das "die entzückenden und stets neuen Freuden einer nichtsnützigen Existenz" verherrlichte (in diesem Falle war wohl der Tanz gemeint). Doch unter diesem verführerischen Deckmantel verfeinerte Ravel seinen Kompositionsstil. Er nahm sich Schubert zum Vorbild und strebte, wie er selbst sagte, nach "etwas Einfacherem und Reinerem, in dem die Harmonie prägnanter ist und die melodische Kontur durchschimmert".

Im ganzen sind es acht Walzer, und der letzte rundet die Suite ab, indem er Fragmente der anderen wieder ins Spiel bringt. 1912 orchestrierte Ravel die *Valses*, und sie wurden unverzüglich für das Ballett *Adelaïde* verwendet. (Amüsanterweise trug Ravels Lastwagen im Krieg den Spitznamen *Adelaïde*). 1914 wurde die Suite vom Orchestre de Paris unter der Leitung von Pierre Monteux erstmals öffentlich aufgeführt.

Die faszinierende wechselseitige Befruchtung des Klaviers und des Orchesters dieser Aufnahme fasste Ravel in einer Bemerkung über ein anderes Werk zusammen: "Ich nahm mir vor, eine Orchestertranskription für das Piano zu schreiben." Ein ausgeklügeltes Rätsel.

© 1989 Edward Blakeman

MAURICE RAVEL

Royal College of Music

Debussy: Petite Suite · Children's Corner
Ravel: Le Tombeau de Couperin · Valses nobles et sentimentales

Le piano était l'instrument préféré du XIXème siècle. Il disposait d'un immense répertoire adapté à tous les niveaux et tous les goûts des exécutants, et de plus, c'était aussi un véhicule permettant la dissémination d'œuvres orchestrales à une époque où les concerts étaient rares pour les amateurs de musique. Les adaptations pour piano étaient courantes et leur rédaction fournissait un gagne-pain utile aux étudiants de musique impécunieux et aux jeunes compositeurs encore inconnus: Debussy et Ravel surent en profiter.

Mais, vers la fin du siècle, un nouveau phénomène fit son apparition: des transcriptions orchestrales d'œuvres pour piano, encouragées sans doute par le nombre croissant de concerts "populaires". Il est ironique que la version originale de la *Petite Suite* de Debussy pour piano à quatre mains, de 1889, n'ait attiré 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.

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 exécrées. André Caplet, compositeur, chef d'orchestre et ami de Debussy, adapta la suite pour l'orchestre en 1910 et en dirigea la première exécution la même année à New York.

Ravel termina sa version pour piano du *Tombeau de Couperin* en 1917, après sa démobilisation de l'armée. Chacun des six mouvements était dédié à la mémoire d'un ami ou collègue tué pendant la Première Guerre Mondiale et Ravel déclara que l'intention de cette œuvre était "un hommage, moins à Couperin lui-même, qu'à la musique française du XVIIIème siècle en général". Bien que le titre et le style de "tombeau" (formule souvent adoptée par les compositeurs de l'époque baroque) aient des sous-entendus de deuil et de nostalgie, Ravel y évoque aussi les aspects plus joyeux d'une époque disparue. Les rythmes cadencés du XVIIIème siècle se mêlent aux harmonies plus agressives du XXème pour célébrer l'esprit éternel de la musique française.

Peu après la première exécution du *Tombeau de Couperin* à un concert de la Société Musicale Indépendante en avril 1919, Ravel fit une transcription orchestrale de quatre de ses mouvements (omettant la fugue et la toccata). Sous cette forme, la suite eut sa première audition en février 1920, et, la même année, Rolf de Maré chorégraphiait trois de ses mouvements pour les Ballets Suédois.

La version originale des *Valses nobles et sentimentales* fut aussi présentée pour la première fois à l'entreprenante Société Musicale Indépendante en 1911, dans le cadre d'un concert où il fallait "deviner le compositeur". Très peu y réussirent: les

admirateurs de Ravel attendaient de lui quelque chose de plus sérieux qu'une suite de valse avec une citation énigmatique du poète Henri de Régnier chantant les louanges "des plaisirs délicieux et toujours renouvelés d'une occupation inutile" (dans ce cas, la danse, sans doute!). Mais, sous cette façade de charme, Ravel affinait son style de composition. Prenant Schubert comme modèle, il recherchait, disait-il, "quelque chose de plus simple et de plus clair, où l'harmonie ait plus de mordant et où la ligne mélodique ressorte".

Il y a huit valses et la dernière revient à son point de départ en citant des fragments des autres. Ravel orchestra les *Valses* en 1912 et elles furent immédiatement adaptées pour un ballet: *Adélaïde*. (Il est amusant de noter que le camion que Ravel conduisait pendant la guerre était surnommé *Adélaïde*!). La suite eut sa première audition en concert avec l'Orchestre de Paris sous la direction de Pierre Monteux en 1914.

Les croisements intéressants entre piano et orchestre présentés dans cet enregistrement sont résumés par un commentaire de Ravel au sujet d'une autre de ses œuvres: "Je voulais écrire une transcription orchestrale pour le piano". Élégante boutade!

© 1989 Edward Blakeman

Translations by Lesley Bernstein Translation Services, London

• **A Chandos Digital Recording**

- Recording Producer: Brian Couzens
- Sound Engineer: Ralph Couzens
- Assistant Engineers: Richard Lee & Ben Connellan
- Editor: Tim Oldham
- Recorded in the Ulster Hall, Belfast on 19 & 20 February, 26 June and 2 October 1989
- Front Cover Photo of Yan Pascal Tortelier by Chris Hill
- Sleeve Design: Jane Embley • Art Direction: Vicky Langdale

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, Ganton House, 14-22 Ganton Street, London W1V 1LB.

Chandos

CHAN 8756

ULSTER ORCHESTRA

Leader, Richard Howarth

YAN PASCAL TORTELIER, conductor

0 95115 87562 9

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Petite Suite (12:53)

Orchestrated by Henri Büsser

- 1 I **En Bateau** *Andantino* (3:32)
- 2 II **Cortège** *Moderato* (3:18)
- 3 III **Menuet** *Moderato* (3:00)
- 4 IV **Ballet** *Allegro giusto* (2:55)

Children's Corner (17:09)

Orchestrated by André Caplet

- 5 I **Doctor Gradus ad Parnassum** (2:49)
Modérément animé
- 6 II **Jimbo's Lullaby** (3:07)
Assez modéré
- 7 III **Serenade for the Doll** (2:42)
Allegretto ma non troppo
- 8 IV **The Snow is dancing** (3:05)
Modérément animé
- 9 V **The Little Shepherd** (2:23)
Très modéré
- 10 VI **Golliwogg's Cake-Walk** (2:49)
Allegro giusto

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Le Tombeau de Couperin (16:25)

Orchestral Suite

Christopher Blake, solo oboe

- 11 I **Prélude** *Vif* (3:12)
- 12 II **Forlane** *Allegretto* (5:35)
- 13 III **Menuet** *Allegro moderato* (4:33)
- 14 IV **Rigaudon** *Assez vif* (2:57)

Valses nobles et sentimentales (17:22)

- 15 I **Modéré** (1:24)
- 16 II **Assez lent** (2:51)
- 17 III **Modéré** (1:48)
- 18 IV **Assez animé** (1:29)
- 19 V **Presque lent** (1:21)
- 20 VI **Assez vif** (0:55)
- 21 VII **Moins vif** (3:07)
- 22 VIII **Epilogue. Lent** (4:27)

DDD TT= 64:09

© 1989 Chandos Records Ltd. © 1989 Chandos Records Ltd.

CHANDOS RECORDS LTD, COLCHESTER, ENGLAND