

CHANDOS DIGITAL

CHAN 8903

CLAUDE DEBUSSY

MAURICE RAVEL

Mary Evans Picture Library

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester • Essex • England

© 1991 Chandos Records Ltd. © 1991 Chandos Records Ltd.
Printed in Germany

CHANDOS

DEBUSSY

Khamma

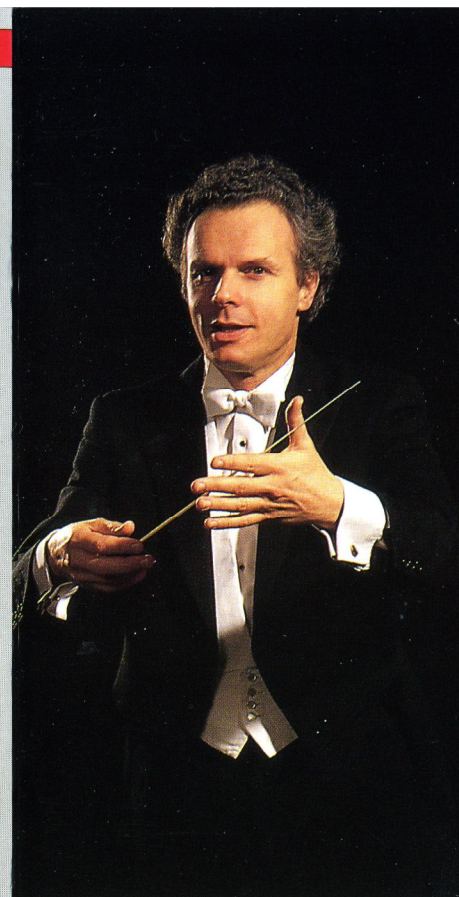
Jeux

RAVEL

La Valse

Bolero

—◆—
ULSTER ORCHESTRA
YAN PASCAL TORTELIER
conductor

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

- 1 **Khamma** (20:12)
légende dansée
- 2 **Jeux** (17:51)
poème dansé

MAURICE RAVEL (1875-1937)

- 3 **La Valse** (12:03)
poème chorégraphique
- 4 **Bolero** (14:38)

TT = 65:05 DDD

ULSTER ORCHESTRA

Leader, Paul Willey

YAN PASCAL TORTELIER, conductor

Debussy: *Khamma*, *Jeux* — Ravel: *La Valse*, *Bolero*

'He that lives in hope danceth without music', wrote George Herbert in his *Outlandish Proverbs* of 1610: an ironic comment, some three hundred years later, on the uneasy alliance of music and dance — and in particular of composer, choreographer, and impresario — represented by the four ballets on this recording.

The theme of *Jeux* was suggested by Diaghilev: an ambiguous scenario of flirtation and jealousy between a young man and two girls during a game of tennis. Debussy agreed to write the music — which he completed in just a few weeks during the summer of 1912 — but he was critical of the staging and considered *Jeux* ('Games') a far too 'decorous' title for the horrors enacted by these three persons.

The choreography was by Nijinsky, and the premiere was given by the Ballets Russes, conducted by Pierre Monteux, at the Théâtre des Champs-Élysées on 13 May 1913 (just two weeks before *The Rite of Spring*). Nijinsky's wife, Romola, later noted in her memoirs: 'Bakst created a charming setting of vivid greens and blues and purples. The music of Debussy was youthful and fresh, but with a number of passages of a more robust nature than he had previously used'.

While *Jeux* has achieved more lasting success in the concert hall than on the stage, *Khamma* has never yet really succeeded in either medium. Debussy worked at it half-heartedly from 1911 to 1913, delegating the orchestration to his colleague Charles Koechlin, and it was never performed during his lifetime. *Khamma* only reached the concert hall in 1924, conducted by Gabriel Pierné, and the stage of the Opéra-comique in 1947, with choreography by Jean-Jacques Etcheverry.

Had everything gone to plan, *Khamma* should have been premiered in 1916 by Maude Allen who commissioned it. She was a Canadian dancer much in the style of Isadora Duncan: 'This season', she announced, 'I shall present a very important new play-dance. I took the story from one of the old Egyptian legends... It is the stirring human story of a dancing girl, a story full of human emotion. When I finished working out the plot I submitted my ideas to Claude Debussy, who was enthusiastic about writing the music'.

But any initial enthusiasm had in reality soon turned to exasperation with the bossy Miss Allen, and with what Debussy called 'that queer ballet, with its trumpet calls which suggest a riot or an outbreak of fire and give one the shivers'.

With hindsight we can see that Debussy misjudged this intriguing and often exotic score,

just as Diaghilev did Ravel's *La Valse*. 'It's a masterpiece... but it's not a ballet... it's the portrait of a ballet... it's the painting of a ballet', was Diaghilev's verdict on *La Valse*, and he declined to produce it. It was eventually rescued by Ida Rubinstein — a former dancer with the Ballets Russes who had set up her own rival troupe. But it was not danced until 1929, at the Paris Opera, nine years after its composition, although the concert premiere had been given by the Lamoureux Orchestra conducted by Camille Chevillard in 1920.

Ravel described *La Valse* as 'a sort of apotheosis of the Viennese Waltz combined with a fantastic whirling motion which leads to death', and he had an evocative scenario printed at the top of the score: 'Through the rifts of swirling clouds waltzing couples may be seen. One by one the clouds disperse and a huge ballroom filled by a circling mass is revealed'.

The year before Ida Rubinstein staged *La Valse*, Ravel wrote an original ballet for her. Rubinstein had requested orchestrations of some movements from Albéniz's *Ibéria*, 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 took place at the Paris Opera on 20 November 1928, conducted by Walter Straram. 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), so Herbert's proverb still stands!

© 1991 Edward Blakeman

Debussy: *Khamma*, *Jeux* — Ravel: *La Valse*, *Bolero*

"Wer von Hoffnung erfüllt ist, tanzt ohne Musik", schrieb George Herbert 1610 in seinen *Outlandish Proverbs* (Wunderliche Sprichwörter): eine ironische Bemerkung über die prekäre Allianz von Musik und Tanz — und besonders von Komponist, Choreograph und Impresario — die sich etwa dreihundert Jahre später in den vier hier eingespielten Balletten widerspiegelt.

Das Sujet von *Jeux* war ein Vorschlag Diaghilews: ein zweideutiges Szenario über Flirt und Eifersucht zwischen einem jungen Mann und zwei Mädchen während eines Tennisspiels. Debussy willigte ein, die Musik dazu zu schreiben — und stellte die Partitur im Sommer 1912 in nur wenigen Wochen fertig — kritisierte aber die Inszenierung und fand den Titel *Jeux* (Spiele) viel zu "anständig für die entsetzlichen Dinge, die sich zwischen diesen drei Personen abspielen".

Die Choreographie stammte von Nijinsky, und die Ballets Russes unter der Leitung von Pierre Monteux gaben die Premiere am Théâtre des Champs-Élysées am 13. Mai 1913 (nur zwei Wochen vor *Le Sacre du Printemps*). Nijinskys Gattin Romola bemerkte später in ihren Memoiren: "Bakst schuf eine bezaubernde Kulisse in lebhaften Grün-, Blau- und Lilatönen. Debussys Musik war jugendlich und frisch, aber mit einer Reihe von Passagen, die kräftiger waren, als man es von ihm bislang gewohnt war."

Während *Jeux* sich im Konzertsaal eines dauerhafteren Erfolgs erfreut als auf der Bühne, war *Khamma* weder in dem einen noch in dem anderen Medium besonders erfolgreich. Debussy arbeitete von 1911 bis 1913 halbherzig daran und übertrug die Orchestrierung seinem Kollegen Charles Koechlin; es wurde zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt. *Khamma* fand erst 1924, in einer Aufführung unter Gabriel Pierné, seinen Weg in den Konzertsaal, und erst 1947 erfuhr es in der Opéra-comique mit der Choreographie von Jean-Jacques Etcheverry seine Bühnenpremiere.

Wäre alles nach Plan abgelaufen, wäre *Khamma* 1916 von Maude Allen uraufgeführt worden, die es in Auftrag gegeben hatte. Sie war eine kanadische Tänzerin im Stil von Isadora Duncan. "In dieser Saison", kündigte sie an, "werde ich ein sehr bedeutendes neues Tanz-Spiel vorstellen. Ich entnahm die Geschichte einer alten ägyptischen Legende... Es ist die bewegende Geschichte einer Tänzerin, eine Geschichte voller menschlicher Emotionen. Nachdem ich die Handlung ausgearbeitet hatte, stellte ich meine Ideen Claude Debussy vor, der sich begeistert an die Komposition der Musik machte."

Doch aller anfänglicher Enthusiasmus war in Wirklichkeit bald in Ärger über die tyrannische Miss Allen und "dieses komische Ballett", wie Debussy sich ausdrückte, "und seine Trompetenfanfaren, die nach Aufstand oder Feueralarm klingen, und es einem eiskalt über den Rücken laufen lassen" umgeschlagen.

Im Nachhinein können wir erkennen, daß Debussy diese faszinierende und oft exotische Partitur falsch einschätzte, wie Diaghilew im Falle von Ravels *La Valse*. "Es ist ein Meisterwerk... aber kein Ballett... es ist ein Porträt eines Balletts... ein Gemälde eines Balletts", war Diaghilews Urteil über *La Valse*, und er lehnte seine Produktion ab. Es wurde schließlich von Ida Rubinstein gerettet — einer ehemaligen Tänzerin der Ballets Russes, die ihre eigene konkurrierende Kompanie gegründet hatte. Es wurde erst 1929, neun Jahre nach seiner Komposition, an der Pariser Oper zum ersten Mal getanzt, wenn auch die Premiere im Konzertsaal bereits 1920 vom Orchestre Lamoureux unter Camille Chevillard gespielt wurde.

Ravel beschrieb *La Valse* als "eine Art Apotheose des Wiener Walzers, der mit einem fantastischen Wirbeln kombiniert wird, das schließlich zum Tode führt", und am Kopf der Partitur ließ er folgendes evokatives Szenario abdrucken: "Zwischen wirbelnden Wolken kann man walzende Paare erblicken. Die Wolken verziehen sich allmählich und geben den Blick auf einen riesigen Ballsaal frei, der von einer wirbelnden Menge angefüllt ist."

Ein Jahr bevor Ida Rubinstein *La Valse* inszenierte, schrieb Ravel ein Originalballett für sie. Rubinstein hatte um Orchestrationen verschiedener Sätze aus Albéniz' *Ibérica* 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) — Herberts Sprichwort trifft also nach wie vor zu!

© 1991 Edward Blakeman
Übersetzung: Renate Maria Wendel

Debussy: *Khamma*, *Jeux* — Ravel: *La Valse*, *Bolero*

"Celui qui vit dans l'espoir danse sans musique", écrivait George Herbert dans ses *Outlandish Proverbs* (Proverbes baroques) de 1610. Vers 1910, trois cents ans plus tard, ce commentaire ironique a gardé toute sa force, il s'applique parfaitement à l'alliance délicate entre la musique et la danse, et à celle encore plus délicate entre le compositeur, le chorégraphe et l'imprésario comme le montre l'histoire des quatre ballets enregistrés ici.

Le ballet *Jeux* — une idée de Diaghilev — est une histoire ambiguë qui se déroule pendant une partie de tennis, une intrigue faite de flirt et de jalousie entre un jeune homme et deux jeunes filles. En 1912 Debussy avait accepté d'en écrire la musique (ce qu'il fit en quelques semaines pendant l'été) mais la mise en scène ne lui plaisait pas et il ne manqua pas de la critiquer. De toute façon il pensait que *Jeux* ne convenait point du tout comme titre, étant donné le comportement affreux des trois personnages.

Vaslav Nijinski se chargea de la chorégraphie pour les Ballets Russes et la première représentation eut lieu le 13 mai 1913 (deux semaines avant *Le Sacre du Printemps*), au Théâtre des Champs-Élysées, dont l'orchestre était placé sous la direction de Pierre Monteux. L'épouse de Nijinski, Romola, devait remarquer plus tard que Bakst avait créé un décor charmant fait de verts lumineux, de bleus et de pourpres; que la musique de Debussy était jeune et fraîche, et contenait aussi un certain nombre de passages d'une nature plus robuste que ses précédentes compositions.

Si *Jeux* eut toujours beaucoup de succès, dans les salles de concert comme sur la scène, *Khamma* par contre n'en eut aucun. Debussy y travailla sans trop d'enthousiasme entre 1911 et 1913, puis il abandonna l'orchestration à son collègue Charles Koechlin. Le ballet ne fut jamais monté de son vivant. La musique en fut jouée pour la première fois en 1924, au cours d'un concert donné sous la direction de Gabriel Pierné, et le ballet, chorégraphié par Jean-Jacques Etcheverry, ne fut créé qu'en 1947 à l'Opéra-comique.

Si les plans s'étaient déroulés normalement, *Khamma* aurait eu sa première en 1916, avec Maude Allen — l'instigatrice — en vedette. Maude Allen était une danseuse canadienne, dont le style rappelait celui d'Isadora Duncan. Elle avait annoncé: "Cette saison je présenterai une nouvelle pièce dansée remarquable. J'en ai tiré la trame d'une vieille légende égyptienne... Il s'agit de l'histoire très humaine d'une jeune danseuse, une histoire poignante, riche en émotions. Une fois l'intrigue mise au point, j'ai présenté mes idées à Claude Debussy, qui s'est déclaré enchanté d'écrire la musique".

Mais l'"enchantement" de Debussy disparut vite pour laisser la place à l'exaspération

devant le caractère autoritaire de Miss Allen, et au désappointement devant: "ce curieux ballet et ses sonneries de trompette qui sentent l' émeute, l' incendie et vous donnent froid dans le dos."

Il s' agit pourtant d' une musique mystérieuse, exotique, et il semble certain, avec le recul du temps, que Debussy commit une erreur de jugement à son égard. Diaghilev en fit autant en ce qui concerne *La Valse* de Ravel; ayant pris connaissance de la partition il la refusa en décrétant: C' est un chef d' œuvre... mais ce n' est pas un ballet... C' est le portrait d' un ballet... c' est une peinture de ballet". Elle fut repêchée en dernière minute par Ida Rubinstein — ancienne étoile des Ballets Russes, fondatrice d' un groupe rival. Le ballet fut créé à l' Opéra de Paris, en 1929, soit neuf ans après sa composition, mais il faut préciser qu' entre-temps, en 1920, l' orchestre des Concerts Lamoureux en avait interprété la musique sous la direction de Camille Chevillard.

Ravel voyait dans *La Valse* une sorte d' apothéose de la valse viennoise, mêlée à une motion giratoire, fantastique qui menait à la mort. En tête de sa partition figure une description de la scène: "Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir, par éclaircies des couples de valseurs. Elles se dissipent peu à peu; on distingue une immense salle peuplée d' une foule tournoyante."

Un an avant la création du ballet *La Valse*, 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 du répondre aux espoirs de tous, mais Ravel ne vit jamais d' un bon œil le scénario de Rubinstein (extérieur contre intérieur, meurtre contre séduction). Ainsi en fut-il et le proverbe de George Herbert reste toujours d' actualité!

© 1991 Edward Blakeman
Traduction: Paulette Hutchinson

Already released

DEBUSSY: La Boîte à Joujoux • RAVEL: Ma Mère l' Oye

Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8711 CD, ABRD / ABTD 1359 LP & Cassette

DEBUSSY: Petite Suite / Children's Corner
RAVEL: Le Tombeau de Couperin / Valses nobles et sentimentales

Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8756 CD, ABRD / ABTD 1395 LP & Cassette

DEBUSSY: Images • RAVEL Rapsodie espagnole / Alborada del gracioso

Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8850 CD; ABTD 1467 Cassette

DEBUSSY: Nocturnes • RAVEL: Shéhérazade: Overture & Trois Poèmes

Linda Finnie, Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8914 CD; ABTD 1518 Cassette

DEBUSSY: Prélude à l' après-midi d' un faune • RAVEL: Daphnis et Chloé

Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8893 CD; ABTD 1504 Cassette

BERLIOZ: Les Nuits d' été • DUPARC: Mélodies

Bernadette Greevy, Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8735 CD, ABRD / ABTD 1375 LP & Cassette

BIZET: Suites from Carmen & L' Arlésienne

Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8816 CD, ABTD 1441 Cassette

SAINT-SAËNS: Symphony No. 2 / Symphony No. 3 "Organ"

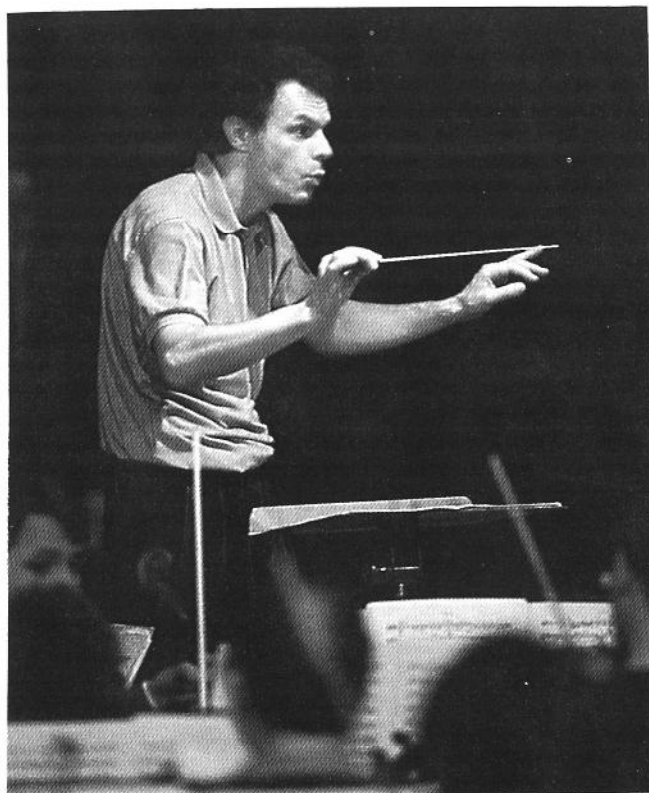
Gillian Weir, Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8822 CD; ABTD 1447 Cassette

CHABRIER: España / Suite pastorale • DUKAS: L' Apprenti sorcier / La Péri

Ulster Orchestra, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8852 CD; ABTD 1469 Cassette

FALLA: The Three-Cornered Hat • ALBENIZ: Iberia Suite

Jill Gomez, The Philharmonia, Yan Pascal Tortelier
CHAN 8904 CD; ABTD 1513 Cassette

Robbie Jack

YAN PASCAL TORTELIER

- **A Chandos Digital Recording**
- Recording Producers: Ralph Couzens (*Khamma, Jeux, La Valse*) & Brian Couzens (*Bolero*)
- Sound Engineers: Ralph Couzens (*Khamma, Jeux, Bolero*) & Richard Lee (*La Valse*)
- Assistant Engineers: Peter Newble & Richard Smoker (*Khamma, Jeux*), Richard Smoker (*La Valse*) & Richard Lee (*Bolero*)
- Editor: Richard Lee
- Recorded in the Ulster Hall, Belfast on 29-30 May 1990 (*Khamma, Jeux*), 5 December 1989 (*Bolero*) & 18 February 1991 (*La Valse*)
- Front Cover Photograph by Chris Hill
- Sleeve Design: Jaquetta Sergeant • 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.

DEBUSSY: KHAMMA / RAVEL: LA VALSE etc - Ulster Orch / Tortelier

CHANDOS
CHAN 8903

CHANDOS DIGITAL

CHAN 8903

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

- 1 **Khamma** (20:12)
légende dansée
- 2 **Jeux** (17:51)
poème dansé

MAURICE RAVEL (1875-1937)

- 3 **La Valse** (12:03)
poème chorégraphique
- 4 **Bolero** (14:38)

TT = 65:05 DDD

ULSTER ORCHESTRA

Leader, Paul Willey

YAN PASCAL TORTELIER, conductor

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

LC7038

© 1991 Chandos Records Ltd. © 1991 Chandos Records Ltd.
Printed in Germany

DEBUSSY: KHAMMA / RAVEL: LA VALSE etc - Ulster Orch / Tortelier

CHANDOS
CHAN 8903