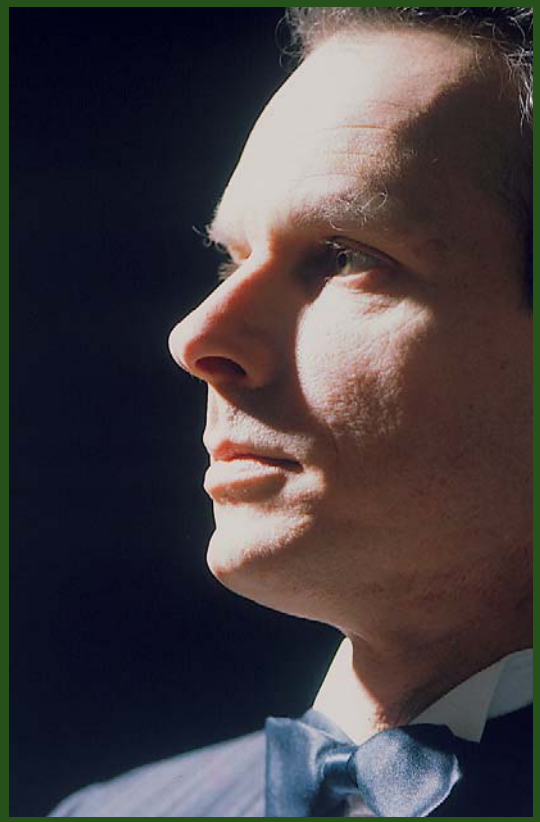
CHAN 9494 FRONT.qxd 5/2/08 11:34 am Page 1



YAN PASCAL TORTELIER

Chan 9494

CHANDOS

ALBERT ROUSSEL

BACCHUS ET ARIANE

COMPLETE

LE FESTIN DE L'ARAIGNÉE

COMPLETE

BBC PHILHARMONIC

YAN PASCAL TORTELIER

BBC Philharmonic

CHAN 9494 Book.qxd 5/2/08 11:36 am Page 2

Albert Roussel
AKG

Albert Roussel (1869–1937)

Bacchus et Ariane, Op. 43 — 36:14

Act I — **16:35**

1. Introduction – 1:47
2. Jeux des éphèbes et des vierges – 2:37
   Youths and maidens at play
3. Danse du labyrinthe – 3:02
   Labyrinthine dance
4. Bacchus apparaît déguisé. La danse est interrompue – 0:59
   Bacchus appears disguised. The dance is interrupted
5. Il fait tournoyer au-dessus d'elle son manteau noir.
   Ariane tombe endormie – 0:33
   Bacchus envelops Ariadne in his black cloak. Ariadne faints
6. Thésée et ses compagnons se précipitent sur Bacchus. Il se dévoile et d'un geste impérieux, leur indique le chemin de la mer – 0:45
   Theseus and his companions rush at Bacchus. He reveals himself to them and with an imperious gesture shows them the way to the sea
7. Les nuages s'accumulent dans le ciel – 1:13
   The clouds gather in the sky
8. Le soleil reparaît – 0:42
   The sun reappears
9. Danse de Bacchus – 1:19
10. Ariane, toujours endormie, danse avec Bacchus – 2:16
    Ariadne, still asleep, dances with Bacchus
11. Bacchus dépose Ariane sur le rocher. 1:22
    Bacchus lays Ariadne on the rock.

CHAN 9494 Book.qxd 5/2/08 11:36 am Page 4

Act II **19:36**

12 Prélude: sommeil d'Ariane – 2:42
Ariadne sleeps

13 Réveil d'Ariane. Elle regarde… de tous côtés… elle comprend qu'elle est abandonnée… elle va se précipiter dans les flots – 1:58
Ariadne awakes. She looks about her and believing she has been abandoned, tries to throw herself into the waves

14 Elle tombe dans les bras de Bacchus. Bacchus reprend avec Ariane éveilée, la danse de songe – 0:57
She falls into the arms of Bacchus. They relive their dream dance, Ariadne now awake

15 Bacchus danse seul – 1:45
Bacchus dances alone

16 Le baiser – 1:10
The kiss

17 L'enchantement Dionysiaque – 1:09
The Dionysian spell

18 Le Thiase défile – 0:40
The worshippers of Bacchus process

19 Danse d'Ariane – 3:53

20 Danse d'Ariane et de Bacchus – 1:01

21 Bacchanale – 3:35

22 Le couronnement d'Ariane. 0:45
The coronation of Ariadne.

Le festin de l'araignée, Op. 17 **31:50**

23 Prélude – 3:44

24 Un jardin. L'araignée est dans sa toile. Elle surveille les alentours – 0:45
A garden. The spider sits in her web. She surveys her surroundings

25 Entrée des fourmis. Elles découvrent un pétale de rose – 0:45
Entrance of the ants. They find a rose petal

26 Elles font de grand effort pour le soulever. Elles emportent le pétale de rose – 0:47
With great effort they lift the petal and carry it away

27 L'araignée, restée seule, rêve et regarde le paysage – 0:43
The spider daydreams and watches the garden

28 L'araignée répare sa toile – 0:58
The spider mends her web

29 Entrée des bousiers – 0:45
Entrance of the dung-beetles

30 Rentrée en scène des fourmis… quand survient un papillon – 0:13
The ants return… a butterfly appears

31 Danse du papillon – 2:19
Dance of the butterfly

32 L'araignée invite le papillon à danser plus près du fond, où se trouve sa toile – 0:20
The spider invites the butterfly to dance closer to her web

33 Le papillon se prend dans la toile et se débat. Mort du papillon – 0:30
The butterfly is caught in the web and struggles. Death of the butterfly

34 Joie de l'araignée. L'araignée enlève le papillon de sa toile… et le met dans son garde-manger – 0:42
The spider rejoices. The spider frees the butterfly from her web and takes it to her larder

CHAN 9494 Book.qxd 5/2/08 11:36 am Page 6

35 Danse de l'araignée – 1:33
The spider dances

36 Soudain des fruits… tombent avec fracas – 0:20
Suddenly fruits come crashing down

37 Entrée des vers de fruits – 0:37
Entrance of the fruit worms

38 Entrée guerrière de deux mantes religieuses – 0:49
Warlike entrance of two praying mantises

39 Ronde des fourmis – 0:33
The ants circle

40 Les mantes se provoquent en combat singulier.
Combat des mantes – 0:54
The mantises challenge each other to a duel. The mantises fight.

41 Les mantes se prennent dans sa toile. Danse de l'araignée – 0:51
The mantises become caught in the web. The spider dances

42 Eclosion de l'éphémère – 1:50
Hatching of the mayfly

43 Danse de l'éphémère – 3:16
The dance of the mayfly

44 L'éphémère s'arrête, épuisé. Les fourmis, l'araignée, puis des bousiers lui font la cour. L'éphémère repousse leurs avances – 0:54
The mayfly stops, exhausted. The insects pay their respects. He rejects their advances

45 Sortie des fourmis – 0:31
The ants leave

46 Les vers sortent du fruit – 0:24
The worms come out of the fruit

47 Danse de l'éphémère et des vers de fruit – 1:22
Dance of the mayfly and the fruit worms

48 Mort de l'éphémère – 0:43
Death of the mayfly

49 L'araignée s'apprête à commencer son festin, lorsqu'une des mantes, délivrée,… se glisse derrière elle et la tue – 0:33
The spider prepares to begin her feast, but one of the mantises, freed from the web, slips behind the spider and kills her

50 Agonie de l'araignée – 0:57
Death throes of the spider

51 Funérailles de l'éphémère – 1:24
Funeral of the mayfly

52 Le cortège funèbre s'éloigne et disparaît. La nuit tombe sur le jardin solitaire. 1:37
The funeral cortege sets off and disappears into the distance. Night falls on the deserted garden.

TT 68:08

BBC Philharmonic
Yan Pascal Tortelier

CHAN 9494 Book.qxd 5/2/08 11:36 am Page 8

Albert Roussel: Bacchus et Ariane, Le festin de l'araignée

Until Diaghilev arrived in Paris, ballet in France had a rather bad name. It was popular, but marginalized. Its characteristic and notorious, audience was the gentlemen of the Jockey Club who turned up nightly at the Opéra to ogle their favourite ballerinas (who were often their mistresses) in the obligatory Act III ballet-divertissement inserted in every opera. Ballet as an independent art form was rare. Delibes had attempted to show the way with *Coppélia* (1870) and *Sylvia* (1876), demonstrating that ballet music could be more than just a string of predictable set numbers – *Sylvia*, for example, is at times almost symphonic. But it was Diaghilev, some thirty years later, who demonstrated the full potential of ballet with the creative collaboration of composers, writers, choreographers, and designers.

The Ballet Russes were so successful they began to be copied, albeit on a smaller scale. In 1912 at the Théâtre des Arts – it had an orchestra of just thirty-two players – the director, Jacques Rouché, asked Roussel to write a one-act ballet-pantomime based on a story by Gilbert de Voisins which was inspired by the writings of the French naturalist, Jean-Henri Fabre – in particular his *Souvenirs entomologiques*. Roussel had come late to music: until his mid-twenties he had pursued a career as a naval officer. He was taught composition by the organist, Eugène Gigout, and also came under the rigorous influence of Vincent d'Indy at the Schola Cantorum, with much study of Bach and Palestrina. Initially Roussel wanted to turn down Rouché's commission (serious composers were still suspicious of ballet), but his wife persuaded him to accept, and within three months he had completed the score of **Le festin de l'araignée** – *The Spider's Banquet*. Maybe it was Roussel's pantheistic fascination with the natural world that finally fired his imagination for the project. The premiere took place on 3 April 1913, conducted by Gabriel Grovlez, with choreography by Léo Staats, and decor and costumes by Maxime Dethomas. It was an instant success.

The scene is the corner of a garden dominated by a huge spider's web. The spider is poised in the middle awaiting its prey. Some ants arrive and with great effort carry away a fallen rose-petal. Then a beautiful butterfly appears and waltzes around the garden oblivious to any danger. It accepts the spider's invitation to dance closer and closer to the web, where inevitably it gets entangled and dies. The victorious spider removes the butterfly and wraps it in a cocoon, but is surprised by an apple falling to the ground and retreats for the moment back to the web. Two worms then advance upon the apple, but are challenged by two praying mantises. However, the mantises begin to quarrel, and the cunning worms seize their chance to penetrate the apple, while the mantises in turn get caught in the spider's web. Now a mayfly, newly hatched, dances carelessly and brilliantly in a brief moment of life and glory before it dies. Meanwhile the spider begins to prepare its banquet, but one of the mantises has been freed from the web by a beetle, and it kills the spider. Finally all the insects form a funeral cortège to carry the mayfly away for burial, and the ballet ends with night falling on the deserted garden.

In essence *Le festin de l'araignée* is an ironic allegory of the appetites and destructive folly of humankind. Only the mayfly – the free spirit (maybe the poet–musician) – is to be admired in this caustic but gracious little fantasy. And Roussel does make it a fantasy, with the lightest and most colourful of orchestral touches. This score marks the culmination of his 'impressionist' period when the influence of Debussy was still strong. And the music lingered in Roussel's mind long after. In the midst of the First World War he wrote: 'I don't know why the garden theme from *Le festin de l'araignée* keeps returning obstinately to haunt me; you know, the theme from the opening of the *Prelude* which the flute sings so timorously over murmuring violins…'

Nevertheless, it was a long time before Roussel committed himself to writing another ballet. When he did, with **Bacchus et Ariane**, it was given a lavish production at the Paris *Opéra*. The scenario was by Abel Hermant, choreography was by Serge Lifar (who also danced the role of Bacchus), and the sets and costumes were by Giorgio de Chirico. Philippe Gaubert conducted the premiere on 22 May 1931.

The story concerns Ariadne's adventures on the Island of Naxos after she has fled her native city of Crete with Theseus, whom she had helped escape from the Minotaur by leading him out of the Labyrinth with a

skein of thread. In Act I Theseus and Ariadne arrive on Naxos accompanied by a group of youths and maidens who have also escaped from the Minotaur. They celebrate their freedom, and Theseus mimes his victorious fight with the Minotaur. Suddenly Bacchus appears, disguised in a black cloak in which he envelops Ariadne. She faints, and Theseus and the young men hurl themselves at Bacchus. He then reveals his true identity and orders them to leave the island. Gently he lowers the sleeping Ariadne to the ground and dances around her. In a dream she rises up and joins him, but sleeps once more as Bacchus disappears.

At the beginning of Act II Ariadne awakes and is terrified to find herself alone. From the barren and rocky island she sees Theseus's ship sailing towards the horizon, and she believes she has been abandoned. In despair she tries to fling herself into the sea, but is rescued by Bacchus who embraces her, and with a kiss makes her immortal. All at once the island springs to life. Fauns and maenads appear and they offer Ariadne a golden cup of grape juice. She drinks and begins to dance, first alone and then with Bacchus. Soon everyone has joined in a wild bacchanale as Bacchus leads Ariadne to the highest rock and crowns her with stars.

Bacchus et Ariane shows Roussel at the height of his powers – a dazzling display of his mature neo-classical style with 'a return to cleaner lines, more forthright statements, more vigorous rhythms' which he saw as the way forward for French music in the post-Debussy world. With those elements, over the years, he had forged a clearly individual style. And as in all the greatest ballet scores – notably those of Stravinsky – the music far outshines the story precisely because it illuminates it so clearly, yet is not slavishly bound to it. Roussel's music 'has a beauty which transcends and transfigures images and dreams', said his pupil Roland-Manuel. It was what Roussel himself professed: 'I want to make only music.'

© 1996 Edward Blakeman

Based in Manchester, the **BBC Philharmonic** has established an international reputation, having travelled extensively to the USA, Far East, South America and all over Europe. Its Principal Conductor is Yan Pascal Tortelier, Sir Edward Downes is Conductor Emeritis and Vassily Sinaisky is Principal Guest Conductor.

Alongside its traditional broadcasting commitment of over one hundred and sixty hours of music for Radio 3 and pioneering work in the field of contemporary music an ambitious education programme was set up in 1992 taking music to classrooms, hospitals, prisons and other unconventional venues as well as introducing students to broadcasting through the 'Meet the Phil' programme.

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.

Albert Roussel: Bacchus et Ariane, Le festin de l'araignée

Ehe Diaghilew in Paris eintraf, genoß das Ballett in Frankreich kein besonders hohes Ansehen. Es war populär, aber eine Randerscheinung. Sein typisches und berüchtigtes Publikum waren die Herren vom Jockey Club, die sich allabendlich im Opernhaus einfanden, um beim obligatorischen Ballett-Divertissement im III. Akt, das in jede Oper eingeschoben wurde, ihre Favoritinnen unter den Ballerinen zu begaffen (die oft ihre Mätressen waren). Ballett als eigenständige Kunstform gab es kaum. Delibes hatte versucht, mit *Coppélia* (1870) und *Sylvia* (1876) den Weg zu weisen: Er hatte demonstriert, daß Ballettmusik mehr sein konnte als eine Folge berechenbarer, festgelegter Nummern – *Sylvia* zum Beispiel wirkt teilweise regelrecht sinfonisch. Doch es war Diaghilew, der rund dreißig Jahre später in schöpferischer Zusammenarbeit mit Komponisten, Dramatikern, Choreographen und Ausstattern das ganze Potential des Balletts aufzeigte.

Die Ballets Russes waren so erfolgreich, daß sich bald erste Nachahmer einstellten, wenn auch in kleinerem Maßstab. 1912 forderte Jacques Rouché, Direktor am Théâtre des Arts, das über ein Orchester mit ganzen zweiunddreißig Musikern verfügte, Albert Roussel auf, eine einaktige Ballettpantomime nach einer Erzählung von Gilbert de Voisins zu komponieren, die von den Schriften des französischen Naturforschers Jean-Henri Fabre inspiriert war – insbesondere von den *Souvenirs entomologiques*. Roussel hatte spät zur Musik gefunden: Noch mit Mitte zwanzig hatte er als Marineoffizier gedient. Er erhielt von dem Organisten Eugène Gigot Kompositionsunterricht und war an der Schola Cantorum, wo man sich viel mit Bach und Palestrina beschäftigte, überdies dem strengen Einfluß von Vincent d'Indy ausgesetzt. Anfangs wollte Roussel Rouchés Auftrag ablehnen (ernsthafte Komponisten waren dem Ballett gegenüber noch mißtrauisch), doch seine Frau redete ihm zu, und binnen drei Monaten hatte er die Musik zu **Le festin de l'araignée** fertiggestellt – *Das Festessen der Spinne*. Vielleicht war es Roussels pantheistische Begeisterung für die Natur, die schließlich seine Phantasie zugunsten des Projekts anregte. Die Uraufführung fand am 3. April 1913 unter der Leitung von Gabriel Grovlez statt, in der Choreographie von Léo Staats mit Bühnenbild und Kostümen von Maxime Dethomas. Das Ballett war ein sofortiger Erfolg.

Schauplatz ist der Winkel eines Gartens, der von einem gigantischen Spinnennetz beherrscht wird. Die Spinne harrt in der Mitte auf Beute. Einige Ameisen kommen und schleppen mit großer Mühe ein herabgefallenes Rosenblatt fort. Dann erscheint ein schöner Schmetterling und gaukelt, ohne die Gefahr zu erahnen, durch den Garten. Er nimmt die Einladung der Spinne an, bei seinem Tanz dem Netz immer näherzukommen, in dem er unausweichlich hängenbleibt und verendet. Die siegreiche Spinne entfernt den Schmetterling und hüllt ihn in einen Kokon, wird dabei jedoch von einem fallenden Apfel überrascht und zieht sich vorübergehend in das Netz zurück. Da rücken zwei Würmer gegen den Apfel vor, bis sie von zwei Gottesanbeterinnen gestellt werden. Doch die Gottesanbeterinnen geraten untereinander in Streit, und die schlauen Würmer nutzen die Gelegenheit, um in den Apfel einzudringen, während sich auch die Gottesanbeterinnen im Netz verfangen. Als nächstes tanzt eine frisch geschlüpfte Eintagsfliege unbeschwert und schillernd durch einen kurzen Augenblick glorreichen Lebens, ehe sie stirbt. Mittlerweile macht sich die Spinne an die Vorbereitungen zu ihrem Festessen, doch eine der Gottesanbeterinnen ist von einem Käfer aus dem Netz befreit worden und tötet nun die Spinne. Abschließend bilden alle Insekten einen Trauerzug, um die Eintagsfliege zu Grabe zu tragen, und das Ballett endet damit, daß es Nacht wird in dem verlassenen Garten.

Im Grunde ist *Le festin de l'araignée* eine ironische Allegorie auf die Gelüste und destruktiven Launen der Menschheit. Nur die Eintagsfliege – der ungebundene Geist (vielleicht der Dichter/Musiker) – hat in dieser sarkastischen, aber anmutigen kleinen Fantasie Anspruch auf Bewunderung. Und Roussel macht in der Tat eine Fantasie daraus, indem er das Orchester mit besonders leichter Hand führt, mit besonderem klangfarblichem Gespür. Diese Ballettmusik kennzeichnet den Höhepunkt seiner "impressionistischen" Phase, als der Einfluß Debussys noch stark war. Und die Musik ging Roussel danach noch lange nicht aus dem Kopf. Mitten im Ersten Weltkrieg schrieb er: "Ich weiß nicht, warum das

Gartenthema aus *Le festin d'araignée* hartnäckig wiederkehrt und mich heimsucht; ich meine das Thema der Eröffnung des Prélude, das die Flöte so zaghaft über raunenden Violinen anstimmt…"

Dennoch dauerte es lange, bis Roussel sich bereitfand, ein weiteres Ballett zu schreiben. Als er soweit war, wurde seinem **Bacchus et Ariane** eine aufwendige Inszenierung an der Pariser Opéra zuteil. Das Szenarium war von Abel Hermant, die Choreographie von Serge Lifar (der außerdem den Bacchus tanzte), Bühnenbild und Kostüme entwarf Giorgio de Chirico. Philippe Gaubert dirigierte die Uraufführung am 22. März 1931.

Es geht um die Erlebnisse Ariadnes auf der Insel Naxos, nachdem sie mit Theseus, den sie mit einem Fadenknäuel aus dem Labyrinth herausgeführt und damit vor dem Minotaurus gerettet hat, aus ihrer kretischen Heimat geflohen ist. Im I. Akt treffen Theseus und Ariadne in Begleitung einer Schar junger Männer und Frauen, die ebenfalls dem Minotaurus entronnen sind, auf Naxos ein. Sie feiern ihre Befreiung, und Theseus stellt noch einmal seinen siegreichen Kampf gegen den Minotaurus dar. Da erscheint auf einmal Bacchus, unkenntlich gemacht durch einen schwarzen Umhang, in den er Ariadne einhüllt. Sie verliert das Bewußtsein, und Theseus und die jungen Männer stürzen sich auf Bacchus. Er aber gibt sich zu erkennen und befiehlt ihnen, die Insel zu verlassen. Er läßt die schlafende Ariadne sacht zu Boden gleiten und tanzt um sie herum. Im Traum erhebt sie sich und gesellt sich zum ihm, doch als Bacchus verschwindet, versinkt sie wieder in Schlaf.

Am Anfang des II. Akts wacht Ariadne auf und stellt mit Entsetzen fest, daß sie allein ist. Von der kahlen, felsigen Insel aus sieht sie Theseus' Schiff in Richtung Horizont davonsegeln, und sie glaubt sich verlassen. Verzweifelt versucht sie sich ins Meer zu stürzen, wird jedoch von Bacchus aufgefangen, der sie umarmt und mit einem Kuß unsterblich macht. Auf einmal erwacht die Insel zum Leben. Faune und Mänaden erscheinen und bieten Ariadne einen goldenen Becher mit Traubensaft an. Sie trinkt und fängt an zu tanzen, erst allein, dann mit Bacchus. Bald haben sich alle zu einem wilden Bacchanal zusammengefunden, während Bacchus Ariadne auf den höchsten Felsen führt und sie mit Sternen krönt.

Bacchus et Ariane zeigt Roussel auf dem Höhepunkt seines Könnens – ein Glanzstück seines reifen neoklassizistischen Stils, gepaart mit der "Rückbesinnung auf klarere Linienführung, ehrlichere Aussagen, kraftvollere Rhythmen", die seines Erachtens für die französische Musik nach Debussy zukunftsweisend sein sollten. Mit den genannten Elementen hatte er mit der Zeit einen ganz und gar individuellen Stil herausgebildet. Und wie bei allen wahrhaft großen Ballettmusiken – denen von Strawinski vor allem – stellt die Musik die Handlung eben deshalb in den Schatten, weil sie sie derart klar ausleuchtet, ohne sklavisch daran gebunden zu sein. Roussels Musik hat, so sein Schüler Roland-Manuel, "eine Schönheit, die bildhafte Vorstellungen und Träume transzendiert und verklärt". Das war es, wozu sich Roussel selbst bekannte: "Ich will nichts anderes als Musik machen."

© 1996 Edward Blakeman

Übersetzung: Anne Steeb/Bernd Müller

Das in Manchester beheimatete **BBC Philharmonic Orchestra** unternimmt regelmäßige Konzertreisen in den USA, dem Fernen Osten, in Südamerika und ganz Europa und hat sich einen internationalen Namen gemacht. Sein Chefdirigent ist Yan Pascal Tortelier, sein Emeritus-Dirigent Sir Edward Downes und sein Erster Gastdirigent Vassily Sinaisky.

Abgesehen von seiner herkömmlichen Rolle als Rundfunkorchester – es ist mehr als einhundertsechzig Stunden im Jahr im 3. Programm der BBC zu hören – fördert das Orchester zeitgenössische Musik. Auch wurde 1992 ein Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen, in dessen Rahmen sich das Orchester der Verbreitung von Musik in Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen und anderen Einrichtungen widmet und außerdem Studenten durch das "Meet the Phil" betitelte Programm mit den technischen Besonderheiten von musikalischen Rundfunkübertragungen bekannt macht.

Yan Pascal Tortelier, als einer der vielversprechendsten Dirigenten gepriesen, die Frankreich in neuerer Zeit hervorgebracht hat, ist seit Juli 1992 Chefdirigent des BBC Philharmonic Orchestra. 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.

Chandos ist bestrebt, in technischer Hinsicht immer an der Spitze zu liegen. Wir benutzen deshalb seit einiger Zeit das 20-bit-Einspielungsverfahren, dessen dynamischer Bereich bis zu 24dB größer ist als beim herkömmlichen 16-bit-Verfahren und das eine 16mal bessere Trennschärfe hat. Dank dieses Fortschritts kommt jetzt die natürliche Klarheit und das besondere Ambiente des "Chandos-Klangs" noch besser zur Geltung.

Albert Roussel: Bacchus et Ariane, Le festin de l'araignée

Jusqu'à l'arrivée de Diaghilev à Paris, le ballet avait plutôt mauvaise réputation en France. Certes, c'était un genre populaire mais marginalisé. Son public caractéristique était celui des membres du Jockey Club qui se rendaient tous les soirs à l'opéra pour y admirer leurs ballerines favorites (qui souvent étaient également leurs maîtresses) dans l'inévitable ballet-divertissement inséré au Troisième Acte de tout opéra. Le ballet comme forme artistique indépendante était rare. Léo Delibes avait tenté d'ouvrir la voie avec *Coppélia* (1870) et *Sylvia* (1876), et montra que la musique de ballet pouvait être davantage que la simple succession prévisible de numéros de danse – l'écriture de *Sylvia* est parfois d'un caractère quasi symphonique. Cependant, ce fut Diaghilev qui, environ trente ans plus tard, devait démontrer le véritable potentiel du ballet en s'aidant de la collaboration créative de compositeurs, d'écrivains, de chorégraphes et de décorateurs.

Les Ballets Russes eurent un tel succès qu'ils commencèrent rapidement à être copiés, quoiqu' avec une certaine réserve. En 1912, Jacques Rouché, alors directeur du Théâtre des Arts – qui possédait un modeste orchestre de seulement trente-deux musiciens – demanda à Albert Roussel d'écrire un ballet-pantomime en un acte d'après un argument de Gilbert de Voisins, lui-même s'inspirant des écrits du naturaliste Jean-Henri Fabre – en particulier de ses *Souvenirs entomologiques*. Roussel était venu tardivement à la musique. En effet, il avait été officier de marine jusque vers l'âge de vingt-cinq ans environ. Il étudia alors la composition avec l'organiste Eugène Gigout, et subit l'influence de l'enseignement rigoureux de Vincent d'Indy à la Schola Cantorum où il étudia très sérieusement les œuvres de Bach et de Palestrina. Roussel songea d'abord décliner la commande de Rouché (les compositeurs sérieux continuaient alors à considérer le ballet avec suspicion), mais sa femme le persuada d'accepter, et il acheva la partition complète du **Festin de l'araignée** en trois mois. Peut-être est-ce la fascination panthéiste du compositeur pour le monde de la nature qui finalement enflamma son imagination pour ce projet. La création eut lieu le 3 avril 1913, sous la direction de

Gabriel Grovlez, avec une chorégraphie de Léo Staats, les décors et les costumes étant de Maxime Dethomas. Le succès fut immédiat.

La scène représente un coin de jardin dominé par une immense toile d'araignée. Celle-ci se tient au milieu et attend sa proie. Plusieurs fourmis arrivent et transportent avec grand effort un pétale de rose. Puis apparaît un magnifique papillon qui voltige dans le jardin inconscient du danger. Il accepte l'invitation de l'araignée à s'approcher de plus en plus près de la toile où inévitablement il s'enchevêtre et meurt. L'araignée victorieuse s'empare du papillon et l'enveloppe dans un cocon, mais la chute d'une pomme la surprend et elle se retire en arrière sur sa toile pendant un instant. Deux vers se dirigent vers la pomme mais se voient défier par deux mantes religieuses. Cependant, les mantes commencent à se quereller. Les vers saisissent alors leur chance de pénétrer dans la pomme tandis que les mantes à leur tour se prennent dans la toile d'araignée. Alors, une éphémère tout juste éclose danse avec insouciance et panache au cours d'un bref moment de vie et de gloire, puis elle meurt. Pendant ce temps, l'araignée prépare son festin, mais l'une des mantes religieuses est libérée de la toile par un bousier, et elle tue l'araignée. Enfin, tous les insectes forment un cortège pour les funérailles de l'éphémère, et le ballet s'achève par la nuit qui descend sur le jardin désert.

Le festin de l'araignée est par essence une allégorie ironique des appétits et de la folie destructrice de l'homme. Seul l'éphémère – l'esprit libre (peut-être le poète–musicien) – est digne d'admiration dans cette petite fantaisie caustique qui ne manque pas de grâce. Et Roussel en fait une fantaisie avec des touches orchestrales de la plus grande légèreté et de la plus grande richesse de couleurs. Cette partition marque l'aboutissement de la période "impressionniste" du compositeur à une époque où l'influence de Debussy était encore très forte. La musique restera longtemps dans la mémoire de Roussel puisqu'en plein milieu de la Première guerre mondiale, il écrivait à sa femme: "Je ne sais pourquoi le thème du jardin, du Festin de l'araignée, me revenait obstinément à la mémoire et m'obsédait: tu sais, le thème du début du *Prélude* que la flûte disait si timidement par-dessus le murmure des violons."

Il fallut néanmoins attendre longtemps pour que Roussel écrive de nouveau un ballet. Quand il le fit, avec **Bacchus et Ariane**, il bénéficia alors d'une somptueuse production à l'Opéra de Paris. L'argument était d'Abel Hermant, la chorégraphie de Serge Lifar (qui dansa lui-même le rôle de Bacchus), les décors et les costumes de Giorgio de Chirico. La création eut lieu le 22 mai 1931 sous la direction de Philippe Gaubert.

L'histoire raconte les aventures d'Ariane sur l'île de Naxos après qu'elle a quitté sa Crête natale avec Thésée. Elle l'avait aidé à fuir le Minotaure grâce à une pelotte de fil qu'il déroula dans le Labyrinthe pour en retrouver la sortie. A l'Acte I, Thésée et Ariane arrivent à Naxos accompagnés par un groupe d'éphèbes et de vierges qui ont également échappé au Minotaure. Ils célèbrent leur liberté retrouvée et Thésée mime son combat victorieux contre le Minotaure. Bacchus apparaît subitement, déguisé dans un manteau noir avec lequel il enveloppe Ariane. Elle s'évanouit et Thésée avec les jeunes gens se précipitent sur Bacchus. Ce dernier révèle alors sa véritable identité et leur ordonne de quitter l'île. Il étend doucement sur le sol Ariane endormie et danse autour d'elle. Dans son rêve, elle se lève et se joint à lui, mais continue de dormir lorsque Bacchus disparaît.

Au début de l'Acte II, Ariane se réveille et est terrifiée de se découvrir seule. De son île aride et rocheuse, elle voit le bateau de Thésée disparaître à l'horizon et croît avoir été abandonnée. Poussée par le désespoir, elle tente de se jeter dans les flots mais est sauvée par Bacchus qui l'embrasse et par son baiser la rend immortelle. Immédiatement la vie apparaît sur l'île. Un faune et une ménade s'approchent et tendent à Ariane et à Bacchus une coupe en or remplie du jus d'une grappe. Ariane en boit et se met à danser, d'abord seule, puis avec Bacchus. Bientôt tout le monde les rejoint dans une sauvage bacchanale. Bacchus mène Ariane sur le plus haut rocher et la coiffe d'une couronne d'étoiles.

Bacchus et Ariane nous montre Roussel au sommet de sa puissance créatrice. Avec un retour à des contours mélodiques plus précis, des phrases plus directes et des rythmes plus vigoureux, c'est en effet une éblouissante démonstration du style néo-classique de sa maturité. Il estimait qu'après Debussy, la musique française pouvait aller plus loin dans cette voie. Avec ces différents éléments, Roussel s'était forgé au cours des années un style tout à fait personnel. Comme dans tous les grands ballets – notamment ceux de Stravinski – la musique éclipse largement l'histoire précisément parce qu'elle l'illumine de manière parfaitement claire sans en être toutefois l'esclave. Comme le dira son élève Roland-Manuel, la musique de Roussel

possède une beauté qui transcende et transfigure les images et les rêves. C'est exactement ce que professait le compositeur lui-même quand il déclarait: "Je ne veux faire que de la musique."

© 1996 Edward Blakeman
Traduction: Francis Marchal

Le **BBC Philharmonic Orchestra** dont la ville de résidence est Manchester s'est établi une réputation internationale, après de nombreux voyages aux USA, en Extrême-Orient, en Amérique du Sud et dans toute l'Europe. Son premier chef est Yan Pascal Tortelier, son chef honoraire Sir Edward Downes et son premier chef invité Vassily Sinaisky.

En plus des plus de cent-soixante heures qu'il consacre traditionnellement à la radio-diffusion en faisant de la musique pour Radio 3 et de ses travaux d'avant-garde dans le domaine de la musique contemporaine, il poursuit un ambitieux programme d'éducation qui a été mis sur pied en 1992 et qui amène la musique dans les salles de classe, au sein des hôpitaux, des prisons et d'autres cadres peu conventionnels, tout en introduisant les étudiants à la radiodiffusion par l'intermédiaire de l'émission "Meet the Phil".

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 l'Orchestre philharmonique de la BBC 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.

La politique de Chandos qui se veut à la pointe de la technologie est à présent favorisée par le recours aux enregistrements 20-bits. La dynamique du 20-bits est largement supérieure – jusqu'à 24dB – et atteint 16 fois la résolution des enregistrements standards 16-bits. Ces perfectionnements permettront à nos auditeurs d'apprécier davantage la limpidité et la chaleur du "son Chandos".

Already Released

Dukas
Symphony in C major
Polyeucte Overture
Chan 9225

Dutilleux
Symphony No. 1
Symphony No. 2
Chan 9194

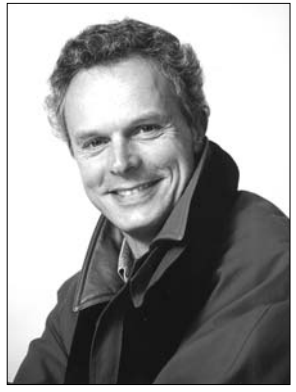
Poulenc
Organ Concerto
Widor
Symphony No. 5
Guilmant
Symphony No. 1
Chan 9271

CHAN 9494 Book.qxd 5/2/08 11:36 am Page 22

We would like to keep you informed of all Chandos' work. If you wish to receive a copy of our quarterly review please write to the Marketing Department, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details telephone (00 44) (0) 1206 225225 for Chandos Direct.

Executive producer Brian Pidgeon
Producer Ralph Couzens
Sound engineer Don Hartridge
Editor Peter Newble
Recording venue New Broadcasting House, Manchester; 20–21 March 1996
Front cover *Bacchus and Ariadne* by Guido Reni (Los Angeles County Museum/Bridgeman Art Library)
Back cover Photograph of Tortelier by Katie Vandyck
Design Penny Lee
Booklet typeset by Dave Partridge
Publisher Editions Durand S.A., Paris/United Music Publishers Ltd, London
℗ 1996 Chandos Records Ltd
© 1996 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England
Printed in the EU



Yan Pascal Tortelier
Suzie Maeder

CHAN 9494 Inlay.qxd 5/2/08 11:38 am Page 1

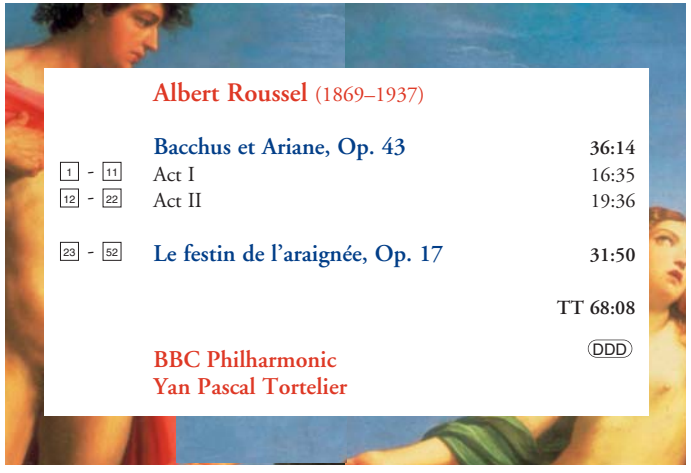
ROUSSEL: BACCHUS ET ARIANE/LE FESTIN DE L'ARAIGNÉE - BBC Philharmonic/Tortelier

CHANDOS CHAN 9494

20 bit

CHANDOS DIGITAL **CHAN 9494**

Chandos 20-bit Recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 20-bit recording. 20-bit has a dynamic range that is up to 24dB greater and up to 16 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.



Albert Roussel (1869–1937)

	Bacchus et Ariane, Op. 43	**36:14**
1 - 11	Act I	16:35
12 - 22	Act II	19:36
23 - 52	**Le festin de l'araignée, Op. 17**	**31:50**
		TT 68:08

DDD

BBC Philharmonic
Yan Pascal Tortelier

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

℗ 1996 Chandos Records Ltd. © 1996 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU

ROUSSEL: BACCHUS ET ARIANE/LE FESTIN DE L'ARAIGNÉE - BBC Philharmonic/Tortelier

CHANDOS CHAN 9494