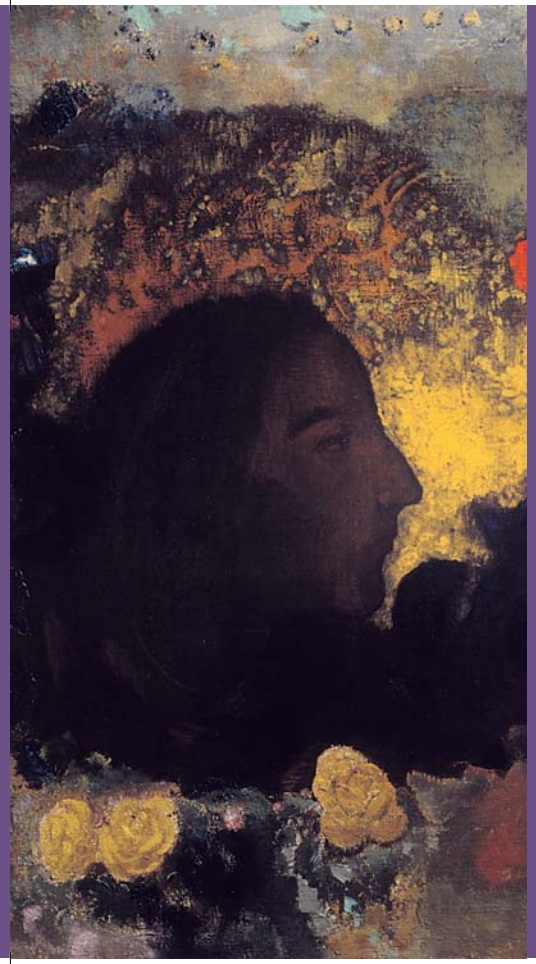
CHAN 9565 front.qxd 16/1/08 2:36 pm Page 1

Chan 9565



CHANDOS

Dutilleux

Tout un monde lointain
(Concerto for cello and orchestra)

Métaboles

Mystère de l'instant

Boris Pergamenschikow cello

BBC Philharmonic

Yan Pascal Tortelier

BBC Philharmonic

CHAN 9565 BOOK.qxd 16/1/08 2:26 pm Page 2

Malcolm Crowthers

Yan Pascal Tortelier & Henri Dutilleux

Henri Dutilleux (b. 1916)

		Métaboles	**16:37**
1	I	Incantatoire –	3:34
2	II	Linéaire –	3:01
3	III	Obsessionnel –	3:03
4	IV	Torpide –	2:56
5	V	Flamboyant	4:03
		Tout un monde lointain (Concerto for cello and orchestra)*	**27:56**
6	I	Enigme –	6:38
7	II	Regard –	7:14
8	III	Houles –	4:27
9	IV	Miroirs –	5:07
10	V	Hymne	4:30

CHAN 9565 BOOK.qxd 16/1/08 2:26 pm Page 4

		Mystère de l'instant (grande formation)	**15:30**
11	I	Appels –	2:08
12	II	Echos –	1:28
13	III	Prismes –	1:21
14	IV	Espaces lointains –	1:49
15	V	Litanies –	1:53
16	VI	Choral –	0:56
17	VII	Rumeurs –	0:57
18	VIII	Soliloques –	1:08
19	IX	Métamorphoses (sur le nom Sacher) –	2:21
20	X	Embrasement	1:29
		Edward Cervenka cimbalom	
			TT 60:28

Boris Pergamenschikow cello*
BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Yan Pascal Tortelier

Henri Dutilleux: Tout un monde lointain etc.

Orchestral music figures prominently in the brief catalogue of Henri Dutilleux's works. After the early chamber compositions and the much more substantial and characteristic Piano Sonata – all composed in the late 1940s – three major orchestral works appeared during the following decade. These were his two symphonies (1951 and 1959) and the ballet score *Le loup* (1953). Although Dutilleux's fastidious and extremely self-critical nature has meant that only a few other orchestral pieces, including concertos for cello and violin, have subsequently appeared, each new work has proved to be both richly rewarding and beautifully crafted, while also reflecting the composer's continual refinement of musical language.

Métaboles, completed in 1964, was commissioned by the Cleveland Orchestra on the occasion of its fortieth anniversary. (Chief Conductor George Szell directed the work's first performance in January 1965.) In trying to decide on a title for this piece, Dutilleux was obliged to consult a dictionary. While wishing to convey the idea of metamorphosis (having been inspired by its effect on living creatures in the natural world), he nevertheless preferred to avoid this particular word. As it had already been used (in the plural) by other composers, including Richard Strauss and Hindemith, Dutilleux felt that misleading parallels could be drawn. His eventual choice of *Métaboles* is best understood in its physiological meaning, which is the gradual chemical transformation of an element until something completely different finally emerges. The music, while divided into five movements, is continuous. As Dutilleux has explained, from *Métaboles* onwards he has generally avoided pauses between movements because he feels they impede 'music's power to enchant'. *Métaboles* is also characteristic of the composer's mature technique in that conventional formal structures are replaced by a process of continual growth, the musical material being constantly renewed. Just as an egg is progressively transformed into a caterpillar, chrysalis and butterfly, so an initial musical idea is subjected to a series of gradual transformations until, as Dutilleux has said, 'there's an essential change in its nature: the original idea is almost unrecognizable'. In its new form it now becomes the basis of the following movement. Of the five movements 'Linéaire' is scored for increasingly sub-divided strings, while the delicately orchestrated

'Torpide' dispenses with all strings except double-basses. Towards the end of the final 'Flamboyant' there is a departure from the metabolic process as the main element of the first movement is recalled.

Although the **Cello Concerto: Tout un monde lointain** (1967–70) was commissioned by Mstislav Rostropovich, the conductor Igor Markevitch also played an important part in encouraging both composer and soloist. Indeed Rostropovich's enthusiasm for Dutilleux's music stemmed from a performance of the composer's First Symphony which Markevitch had given in Russia.

Although *Tout un monde lointain* was inspired by the poetry of Charles Baudelaire (1821–67), this connection came about only indirectly. Dutilleux was originally commissioned by the French Ministry for Cultural Affairs to write a ballet score for the centenary of the poet's death. The project was eventually cancelled, but by this time the composer had become so immersed in Baudelaire's work that some creative expression was inevitable, and he was able to redirect many of his ideas into the concerto. Each of the five movements is headed by a quotation from Baudelaire's *Les fleurs du mal* (Flowers of Evil):

1. Enigma
…And in this strange and symbolic nature
(Poem 28)

2. Gaze
…The poison which flows
From your eyes, from your green eyes,
Lakes in which my soul trembles
and sees itself upside-down…
(Poison)

3. Surges
…You contain, ebony sea, a dazzling dream
of sails, of rowers, of flames and masts…
(The Hair)

4. Mirrors
Our two hearts will be huge torches
reflecting their double lights
in our two spirits, those twin mirrors…
(The Death of Lovers)

5. Hymn
…Nurse your dreams;
Wise men do not have such beautiful ones as fools!
(The Voice)

While Dutilleux's music clearly inhabits the same imaginative world as that of Baudelaire's strangely exotic and sensuous poetry, the composer has said that these particular quotations were added after the music had been composed, and direct illustration is therefore not intended.

In his two concertos Dutilleux avoids bravura display for its own sake, his characteristic qualities of fantasy and poetry being allowed to dominate. One sense in which the cello soloist is particularly stretched, however, is in Dutilleux's frequent use of the highest register, a feature which is intended as a tribute to Rostropovich's marvellous tone-quality at this extreme of the instrument's range. The Concerto's first performance was given in July 1970 by Rostropovich with the Orchestre de Paris under Serge Baudo.

The work opens with the delicate and mysterious sounds of percussion, followed by a cadenza-like passage for the soloist. This leads to a faster section equivalent to a scherzo, in which the percussion section is again used with great subtlety. 'Regard' (originally entitled 'Vertige') is the first of two slow movements. Its hypnotic stillness is followed by the intense and rhapsodic 'Houles'. The magical scoring at the beginning of 'Miroirs' (marked 'Lent et extatique' – slow and ecstatic) includes harp, marimba and gongs. Over a fragile accompaniment the solo cello dominates with sustained eloquence, before the second of two big crescendos leads directly to 'Hymne', a synthesis of elements from previous movements. Its robust rhythmic character contrasts powerfully with the deeply reflective nature of 'Miroirs'. The very end of the work is unexpected, as the ad libitum solo part simply tails off perfunctorily. As more and more cellists take up this deeply absorbing work, it is becoming increasingly recognized as one of the most outstanding contributions to the contemporary cello repertoire.

Dutilleux has described **Mystère de l'instant** (completed in 1989) as a series of 'snapshots'. His intention in this work is to capture a succession of fleeting sensations, or, as the title suggests, to evoke the uniqueness and mystery of a given moment in time, especially one which encapsulates a rare, almost magical experience. It was one such experience which gave the composer his inspiration for this work, as he was walking near the confluence of the Loire and the Vienne one summer evening. As he recalls:

> … Around eleven o'clock, when there was still a little daylight left, I was very intrigued by a succession of bird-calls. They weren't nocturnal birds and each one was singing a distinct song – there were about a hundred of them and they were coming closer and closer. Each one had its own timbre, and also a rhythm that was totally unorganized. This was what made it so captivating, and this lack of organisation attracted me. Since then I've never heard the phenomenon again.

The opening of *Mystère de l'instant* impressionistically recaptures the spirit of this moment, without attempting to reproduce exactly the natural sounds. Though continuous,

the music is sub-divided into ten sections: 'Appels' (Calls), 'Echos', 'Prismes', 'Espaces lointains' (Distant spaces), 'Litanies', 'Choral', 'Rumeurs' (Murmurings or Rumours), 'Soliloques', 'Métamorphoses (sur le nom Sacher)' (Paul Sacher, who commissioned the work) and 'Embrasement' (Blaze or Conflagration). The distinctive, vividly imagined sound-world of *Mystère de l'instant* is wholly characteristic of Dutilleux's orchestral music, although the solo cimbalom (also heard in his Violin Concerto) adds an unusual flavour. Like a master chef with a pungent spice, he employs its exotic timbre sparingly. Formally the work departs from Dutilleux's usual preference for a process of continual growth, being a sequence of apparently spontaneous, self-contained impressions, or, to return to his original idea, 'snapshots'. The work was first performed in October 1989 by the Collegium Musicum Zurich under Paul Sacher.

© 1997 Philip Borg-Wheeler

Boris Pergamenschikow was born in Leningrad and studied at the Conservatoire there. In 1974 he won first prize and gold medal at the fifth Tchaikovsky Competition. After emigrating to the West in 1977 he intensified his concert activities and is a guest of major orchestras including the Berlin Philharmonic, the Vienna Symphony, the BBC Symphony Orchestra and the NHK Symphony Orchestra, Tokyo.

Boris Pergamenschikow appears at many festivals including the Edinburgh, Schleswig-Holstein, Prague Spring and Vienna Festivals as well as the London Promenade Concerts. He has appeared with many world famous artists including Claudio Abbado, the Amadeus and Alban Berg Quartets, Witold Lutoslawski, Yehudi Menuhin and Krzysztof Penderecki.

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

The Orchestra records over one hundred programmes annually for BBC Radio 3 and BBC Television both in the studio and in public concerts all over Britain. Under its exclusive Chandos contract the BBC Philharmonic displays an extensive repertoire featuring artists such as Gennady Rozhdestvensky, Matthias Bamert and Richard Hickox as well as its own conductors.

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.

Henri Dutilleux: Tout un monde lointain usw.

Orchestermusik nimmt einen bedeutenden Anteil im schmalen Oeuvre von Henri Dutilleux ein. Nach den frühen kammermusikalischen Werken und der gewichtigeren und charakteristischen Klaviersonate, die allesamt Ende der 1940er Jahre entstanden, erschienen im nächsten Jahrzehnt drei größere Orchesterwerke: seine zwei Sinfonien (1951 und 1959) und die Ballettmusik *Le loup* (1953). Obwohl wegen Dutilleux' anspruchsvoller und äußerst selbstkritischer Natur seitdem nur wenige weitere Orchesterwerke erschienen, darunter die beiden Konzerte für Violine und Cello, erwies sich jedes Werk als besonders lohnend und herrlich gearbeitet und reflektiert die stetige Verfeinerung der musikalischen Sprache des Komponisten.

Métaboles wurde 1964 vollendet und entstand als Auftragskomposition für das Cleveland Orchestra anläßlich seines 40jährigen Jubiläums. (Die Uraufführung fand im Januar 1965 unter der Leitung seines Chefdirigenten George Szell statt.) In der Entscheidung für einen Titel griff Dutilleux auf die Hilfe eines Wörterbuchs zurück. Er wollte zwar die Idee der Metamorphose vermitteln (denn er wurde durch ihre Einwirkung auf die Lebewesen in der Natur inspiriert), suchte aber das Wort selbst zu vermeiden. Im Plural war es bereits von anderen Komponisten verwendet worden (einschließlich Strauss und Hindemith), und Dutilleux fand, daß leicht irreführende Parallelen gezogen werden könnten. Seine Entscheidung für *Métaboles* ist am besten in ihrer physiologischen Bedeutung verständlich: der allmählichen chemischen Transformation eines Elements bis schließlich etwas völlig anderes entsteht. Die Musik gliedert sich zwar in fünf Sätze, wird aber ohne Unterbrechung gespielt. Dutilleux erklärte, daß er seit *Métaboles* im allgemeinen Pausen zwischen Sätzen vermied, weil er fühlt, daß sie die "Macht der Musik, zu bezaubern" einschränken. *Métaboles* ist außerdem charakteristisch für die Reifetechnik des Komponisten, indem konventionelle Formstrukturen durch einen Prozeß ständigen Wachstums ersetzt werden und das musikalische Material stets erneuert wird. Genauso wie ein Ei sich in einem andauernden Progress in eine Raupe, dann Puppe und Schmetterling verwandelt, wird die anfängliche musikalische Idee einer Reihe von allmählichen Transformationen ausgesetzt, bis, wie Dutilleux es ausdrückte, "eine grundsätzliche Verwandlung ihres Charakters stattfindet und die ursprüngliche Idee nahezu unerkennbar ist". In ihrer besten Form wird sie nun zur Basis des folgenden Satzes. "Linéaire" ist für stets weiter geteilte Streicher gesetzt, während der delikat orchestrierte Satz "Torpide" auf alle Streicher außer den Kontrabässen verzichtet. Gegen Ende des abschließenden "Flamboyant" findet eine Abweichung vom metabolischen Prozeß statt, wenn das Hauptelement des ersten Satzes wiederkehrt.

Obwohl das **Cellokonzert: Tout un monde lontain** (1967–70) von Mstislaw Rostropowitsch in Auftrag gegeben wurde, spielte der Dirigent Igor Markewitsch mit seiner Ermutigung von Komponist und Solist ebenfalls eine bedeutende Rolle. Rostropowitsch Begeisterung für Dutilleux' Musik entsprang einer Aufführung der Ersten Sinfonie des Komponisten, die der Dirigent in Rußland gegeben hatte.

Obwohl *Tout un monde lontain* durch die Poesie von Charles Baudelaire (1821–67) angeregt wurde, entstand diese Verbindung nur indirekt. Dutilleux war ursprünglich vom französischen Kultusministerium gebeten worden, ein Ballett anläßlich des 100. Todestages des Dichters zu schreiben. Das Projekt wurde zwar aufgegeben, doch unterdessen hatte sich der Komponist so sehr in Baudelaires Werk vertieft, daß eine kreative Äußerung unvermeidbar war, und einige seiner Ideen konnte er in diesem Konzert verwerten. Jeder der fünf Sätze ist mit einem Zitat aus Baudelaires *Les fleurs du mal* (Blumen des Übels) überschrieben:

1. Rätsel
…Und in dieser fremden und symbolischen Natur
(28. Gedicht)

2. Blick
…Das Gift, das aus
Deinen Augen fließt, aus deinen grünen Augen,
Seen, in denen meine Seele bebt
und sich gespiegelt sieht… (Gift)

3. Wellen
…du birgst, Ebenholzmeer, einen blendenden
Traum
von Segeln, Ruderern, Flammen und Masten…
(Das Haar)

4. Spiegel
Unsere beiden Herzen werden riesige Fackeln sein,
die ihr doppeltes Licht widerspiegeln
in unseren beiden Seelen, jenen
Zwillingsspiegeln…
(Der Tod der Liebenden)

5. Hymne
…Nähre deine Träume;
Weise haben nicht so schöne wie Narren!
(Die Stimme)

Obwohl Dutilleux' Musik eindeutig die gleiche Vorstellungswelt bewohnt wie die der seltsam exotischen und sinnlichen Poesie Baudelaires, bemerkte der Komponist, daß diese Zitate erst nach der Komposition der Musik hinzugefügt wurden, und direkte Illustration daher nicht beabsichtigt war.

In seinen beiden Konzerten vermeidet Dutilleux bravouröse Zurschaustellung an sich und erlaubt seinem charakteristischen Geist von Phantasie und Poetik zu dominieren. In einer Hinsicht ist der Solocellist jedoch stets gefordert: dem häufigen Gebrauch des höchsten Registers – ein Merkmal, das Rostropowitschs wunderbarer Tonqualität an diesem extremen Ende im Umfang des Instruments Tribut zollt. Die Uraufführung des Konzerts fang im Juli 1970 mit Rostropowitsch und dem Orchestre de Paris unter Serge Baudo statt.

Das Werk beginnt mit delikaten und mysteriösen Klängen des Schlagzeugs, denen eine kadenzhafte Passage für den Solisten folgt. Dies leitet in einen schnelleren Abschnitt über, der einem Scherzo vergleichbar ist, in dem das Schlagzeug wiederum mit großer Feinfühligkeit eingesetzt wird. "Regard" (ursprünglich mit dem Titel "Vertige" – Schwindel) ist der erste der zwei langsamen Sätze. Seiner hypnotischen Ruhe folgt der leidenschaftliche, rhapsodische Satz "Houles". Die magische Instrumentation am Anfang von "Miroirs" ("Lent et extatique" – langsam und ekstatisch) enthält Harfe, Marimba und Gongs. Über einer zarten Begleitung dominiert das Cello mit getragener Eloquenz bis das zweite große Crescendo direkt die "Hymne" einleitet, eine Synthese von Elementen der früheren Sätze. Ihr robust rhythmischer Charakter steht in krassem Kontrast mit der tief-reflexiven Natur von "Miroirs". Das Ende des Werk kommt unvermittelt, wenn die Solostimme (*ad libitum*) schlicht verklingt. Da mehr und mehr Cellisten dieses fesselnde Werk zu spielen beginnen, findet es allmählich Anerkennung als einer der hervorragendsten Beiträge zum zeitgenössischen Cellorepertoire.

Dutilleux beschrieb **Mystère de l'instant** (1989 vollendet) als eine Serie von "Schnappschüssen". In diesem Werk beabsichtigte er, eine Folge von flüchtigen Erfahrungen einzufangen, oder, wie der Titel andeutet, die Einzigartigkeit und Rätselhaftigkeit des Augenblicks heraufzubeschwören, besonders eines solchen Moments, der eine seltene, nahezu magische Erfahrung enthält. Ein solches Erlebnis gab dem Komponisten die Inspiration für dieses Werk, als er an einem Sommerabend in der Nähe der Mündung der Vienne in die Loire spazierenging. Er erinnert sich:

> …Um ungefähr elf Uhr abends, als noch ein wenig Licht war, wurde ich von einer Reihe von Vogelrufen fasziniert. Es waren keine Nachtvögel und jeder sang sein eigenes individuelles Lied – es waren etwa hundert Vögel und sie kamen immer näher. Jeder hatte sein eigenes Timbre und einen ganz und gar unorganisierten Rhythmus. Dies machte es so faszinierend und die Abwesenheit von Organisation zog mich an. Ich habe dieses Phänomen seitdem nie wieder gehört.

Das Wesen dieses Moments wird am Anfang von *Mystère de l'instant* impressionistisch eingefangen ohne jedoch zu versuchen, die Klänge der Natur genau nachzuahmen. Obwohl die Musik kontinuierlich spielt, ist sie in zehn Abschnitte gegliedert: "Appels" (Rufe), "Echos", "Prismes" (Prismen), "Espaces lointains" (Weite Räume), "Litanies" (Litaneien), "Choral", "Rumeurs" (Lärm oder Gerücht), "Soliloques" (Selbstgespräche), "Métamorphoses (sur le nom de Sacher)" (Metamorphosen über den Namen Sacher– Paul Sacher hatte das Werk in Auftrag gegeben) und "Embrasement" (Aufruhr). Die unverkennbare, lebhaft vorgestellte Klangwelt von *Mystère de l'instant* ist ganz und gar charakteristisch für Dutilleux' Orchestermusik, obwohl das Solo-Cimbalom (auch in seinem Violinkonzert zu hören) ein ungewöhnliches Aroma verleiht. Wie ein Meisterkoch mit einem scharfen Gewürz, verwendet Dutilleux dieses exotische Timbre sparsam. Formal weicht das Werk von Dutilleux' üblicher Vorliebe für einen stetigen Wachstumsprozeß ab; es ist eine Folge scheinbar spontaner, in sich geschlossener Eindrücke oder, um zu seiner ursprünglichen Idee zurückzukehren, "Schnappschüsse". Das Werk wurde im Oktober 1989 vom Collegium Musicum Zürich unter Paul Sacher uraufgeführt.

© Philip Borg-Wheeler

Übersetzung: Friary Music Services

Boris Pergamenschikow wurde in Leningrad geboren und hat am dortigen Konservatorium studiert. 1974 gewann er beim 5. Tschaikowski-Klavierwettbewerb den ersten Preis und die Goldmedaille. Nachdem er 1977 in den Westen emigriert war, verstärkte er seine Konzerttätigkeit und gastiert bei großen Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, den Wiener Symphonikern und dem NHK-Sinfonieorchester Tokio.

Boris Pergamenschikow tritt bei zahlreichen Festivals auf, z.B. in Edinburgh und Schleswig-Holstein, beim Prager Frühling und bei den Wiener Festwochen sowie bei den Londoner Promenadenkonzerten. Er hat mit vielen weltberühmten Künstlern zusammengearbeitet, so auch mit Claudio Abbado, dem Amadeus- und dem Alban Berg Quartett, mit Witold Lutoslawski, Yehudi Menuhin und Krzysztof Penderecki.

Das in Manchester beheimatete **BBC Philharmonic Orchestra** genießt internationalen Ruf und hat abgesehen von

Europa die USA, den Fernen Osten und Südamerika bereist. Yan Pascal Tortelier ist Chefdirigent, Sir Edward Downes Emeritus-Dirigent und Wassili Sinaiski (bekannt als Musikdirektor der Moskauer Philharmoniker) Erster Gastdirigent. Das BBC Philharmonic Orchester spielt jährlich im Aufnahmestudio und in öffentlichen Konzerten über 100 Programme für das 3. Programm der BBC und für BBC Television ein. Unter einem Exklusivvertrag mit Chandos hat es außer mit seinen eigenen Dirigenten unter dem Dirigentenstab von Gennadi Roschdestwenski, Matthias Bamert, Richard Hickox u.a. ein umfassendes Repertoire eingespielt.

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.

Henri Dutilleux: Tout un monde lointain etc.

La musique symphonique occupe une place importante dans le bref catalogue des œuvres d'Henri Dutilleux. Après les œuvres de musique de chambre de jeunesse et la Sonate pour piano plus substantielle et caractéristique – toutes composées à la fin des années quarante – trois partitions symphoniques majeures apparaissent au cours des dix années suivantes. Ce sont ses deux symphonies (1951 et 1959) et le ballet *Le loup* (1953). En raison de la nature délicate et extrêmement autocritique de Dutilleux, seules quelques autres pièces symphoniques, notamment les concertos pour violoncelle et pour violon, ont ensuite vu le jour, mais chaque nouvelle œuvre s'est avérée très gratifiante et magnifiquement construite, tout en reflétant le raffinement permanent du langage musical du compositeur.

Les **Métaboles**, achevées en 1964, lui ont été commandées par l'Orchestre de Cleveland pour son quarantième anniversaire. (George Szell, alors chef permanent de cet orchestre, a dirigé la création de cette œuvre en janvier 1965.) Lorsqu'il tentait de choisir un titre pour cette pièce, Dutilleux a été obligé de consulter un dictionnaire. Il désirait traduire l'idée d'une métamorphose (son effet sur des créatures vivantes dans le monde de la nature lui avait servi d'inspiration), mais il a préféré éviter ce mot spécifique. Comme d'autres compositeurs, notamment Richard Strauss et Hindemith, avaient déjà employé ce mot (au pluriel), Dutilleux a pensé qu'on pourrait établir des parallèles trompeurs. Son choix final s'est porté sur *Métaboles* dans son sens physiologique, qui est la transformation chimique progressive d'un élément jusqu'à ce qu'émerge quelque chose de totalement différent. Bien qu'elle se divise en cinq mouvements, la musique est ininterrompue. Dutilleux a expliqué que, depuis les *Métaboles*, il évite généralement les pauses entre les mouvements, car il pense qu'elles réduisent le "pouvoir enchanteur de la musique". Les *Métaboles* sont également caractéristiques de la technique de la maturité du compositeur, les structures formelles conventionnelles étant remplacées par un processus de croissance continue, avec un matériel musical constamment renouvelé. De même qu'un œuf se transforme progressivement en chenille, en chrysalide et en papillon, de même une idée musicale initiale est soumise à une série de transformations graduelles jusqu'à ce que, comme le dit Dutilleux, "il se produise un changement essentiel dans sa nature: l'idée originale est

presque méconnaissable". Sous sa nouvelle forme, elle devient la base du mouvement suivant. Des cinq mouvements, "Linéaire" est écrit pour des cordes de plus en plus subdivisées, alors que "Torpide", avec sa délicate orchestration, se passe de toutes cordes à l'exception des contrebasses. Vers la fin du finale "Flamboyant", il s'écarte du processus métabolique et rappelle l'élément principal du premier mouvement.

Le **Concerto pour violoncelle Tout un monde lointain** (1967–1970) est une commande de Mstislav Rostropovitch, mais le chef d'orchestre Igor Markevitch a également joué un rôle important en encourageant le compositeur comme le soliste. En effet, l'enthousiasme de Rostropovitch pour la musique de Dutilleux est né d'une exécution de la Symphonie no 1 du compositeur donnée par Markevitch en Russie.

Bien que *Tout un monde lointain* tire son inspiration de la poésie de Charles Baudelaire (1821–1867), cette relation n'est survenue qu'indirectement. A l'origine, Dutilleux avait reçu du ministère français des Affaires culturelles la commande d'une partition de ballet pour le centenaire de la mort du poète. Ce projet avait été finalement annulé, mais le compositeur était alors tellement imprégné de l'œuvre de Baudelaire qu'une certaine forme d'expression créatrice était inévitable et il a pu intégrer un grand nombre de ses idées dans le concerto. Chacun des cinq mouvements est précédé d'une citation des *Fleurs du mal* de Baudelaire.

1. Enigme
…Et dans cette nature étrange et symbolique
(poème 28)

2. Regard
…Le poison qui découle
De tes yeux, de tes yeux verts,
Lacs où mon âme tremble
et se voit à l'envers…
(Poison)

3. Houles
…Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts…
(La chevelure)

4. Miroirs
Nos deux cœurs seront des vastes flambeaux
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos esprits, ces miroirs jumeaux…
(La mort des amants)

5. Hymne
…Garde tes songes;
Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous!
(La voix)

Alors que la musique de Dutilleux habite clairement le même monde imaginaire que celui de la poésie étrangement exotique et sensuelle de Baudelaire, le compositeur dit avoir ajouté ces citations précises après avoir composé la musique; l'illustration directe n'était donc pas voulue.

Dans ses deux concertos, Dutilleux évite les démonstrations de bravoure, laissant dominer ses qualités spécifiques de fantaisie et de poésie. Toutefois, en un sens, le violoncelliste est particulièrement soumis a une grande tension par l'emploi fréquent chez Dutilleux du registre le plus aigu, caractéristique destinée à rendre hommage à la merveilleuse sonorité de Rostropovitch à cet extrémité de la tessiture de l'instrument. La création du concerto a eu lieu en juillet 1970 avec Rostropovitch et l'Orchestre de Paris sous la direction de Serge Baudo.

L'œuvre commence par les sons délicats et mystérieux des percussions, suivis d'un passage comparable à une cadence du soliste. Il mène à une section plus rapide équivalant à un scherzo, dans laquelle les percussions sont à nouveau utilisées avec une grande subtilité. "Regard" (intitulé "Vertige" à l'origine) est le premier des deux mouvements lents. Son calme hypnotique est suivi de l'intense et rhapsodique "Houles". L'orchestration magique au début de "Miroirs" (*lent et extatique*) comprend la harpe, le marimba et des gongs. Sur un fragile accompagnement, le violoncelle solo domine avec une éloquence soutenue, puis le second des deux grands crescendos mène directement à "Hymne", synthèse d'éléments des mouvements antérieurs. Son caractère rythmique robuste forme un contraste puissant avec la nature profondément réfléchie de "Miroirs". La fin de l'œuvre est inattendue, car la partie soliste *ad libitum* s'égrenne simplement pour la forme. Un nombre sans cesse croissant de violoncellistes jouent cette œuvre profonde et passionnante, et elle est de plus en plus reconnue comme l'une des plus remarquables contributions au répertoire contemporain du violoncelle.

Dutilleux décrit **Mystère de l'instant** (achevé en 1989) comme une série d'"instantanés". Dans cette œuvre, il veut saisir une succession de sensations flottantes ou, comme le suggère le titre, évoquer le côté unique et le mystère d'un moment donné, spécialement un instant qui englobe une expérience rare, presque magique. C'est une telle expérience qui a inspiré cette œuvre au compositeur, pendant qu'il marchait près du confluent de la Loire et de la Vienne un soir d'été. Comme il le rappelle:

> …C'était vers onze heures du soir et la nuit tombait. J'étais très intrigué par une succession de cris d'oiseaux. Ce n'étaient pas des oiseaux de nuit et chacun chantait un chant distinct – il y en avait une centaine et ils se rapprochaient de plus en plus. Chacun avait son propre timbre et également un rythme totalement inorganisé.

C'est ce qui était si captivant et ce manque d'organisation m'a attiré. Depuis lors je n'ai jamais réentendu ce phénomène.

Le début de *Mystère de l'instant* traduit de façon impressionniste l'esprit de ce moment, sans tenter de reproduire exactement les sons naturels. Bien que continue, la musique se subdivise en dix sections: "Appels", "Echos", "Prismes", "Espaces lointains", "Litanies", "Choral", "Rumeurs", "Soliloques", "Métamorphoses (sur le nom Sacher)" (Paul Sacher, commanditaire de l'œuvre) et "Embrasement". Le monde sonore distinctif, imaginé de façon vivante, de *Mystère de l'instant* est très caractéristique de la musique symphonique de Dutilleux, bien que le cymbalum (que l'on entend aussi dans son Concerto pour violon) ajoute un parfum inhabituel. Comme un grand chef cuisinier avec une épice relevée, Dutilleux utilise avec modération son timbre exotique. Sur le plan formel, l'œuvre s'écarte de la préférence coutumière de Dutilleux pour le processus de la croissance continue; c'est une suite d'impressions apparemment spontanées et indépendantes, ou, pour reprendre son idée d'origine, des instantanés. L'œuvre a été créée en octobre 1989 par le Collegium Musicum de Zurich sous la direction de Paul Sacher.

© 1997 Philip Borg-Wheeler

Traduction: Marie-Stella Pâris

Né à Leningrad, **Boris Pergamenschikov** étudia au conservatoire de cette ville. En 1974, il remporta le premier prix et la médaille d'or du cinquième Concours Tchaïkovski. Après avoir émigré à l'Ouest en 1977, il a intensifié ses activités de concert et est invité par les plus grands orchestres dont l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre symphonique de Vienne, l'Orchestre symphonique de la BBC, et l'Orchestre symphonique de la NHK (Tokyo).

Boris Pergamenschikov joue dans de nombreux festivals dont les festivals d'Edimbourg, Schleswig Holstein, le Festival du Printemps de Prague, le Festival de Vienne et les Promenade Concerts de Londres. Il s'est produit avec de nombreux artistes célèbres dans le monde entier, comme Claudio Abbado, les quatuors Amadeus et Alban Berg, Witold Lutoslawski, Yehudi Menuhin et Krzysztof Penderecki.

Basé à Manchester, le **BBC Philharmonic Orchestra** s'est acquis une réputation internationale. Il a beaucoup voyagé aux Etats-Unis, en Extrême-Orient, en Amérique du sud et partout en Europe. Yan Pascal Tortelier en est le chef principal, Edward Downes le chef émérite et Vassili Sinaïski le chef principal invité (il est en outre le directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Moscou).

Chaque année, l'Orchestre enregistre plus de cent programmes pour la BBC Radio 3 et la BBC Television en studio et en concerts dans toute la Grande-Bretagne. Etant sous contrat exclusif avec Chandos, le BBC Philharmonic enregistre un très vaste répertoire avec des artistes tels que Gennady Rozhdestvensky, Matthias Bamert et Richard Hickox, ainsi qu'avec ses propres chefs.

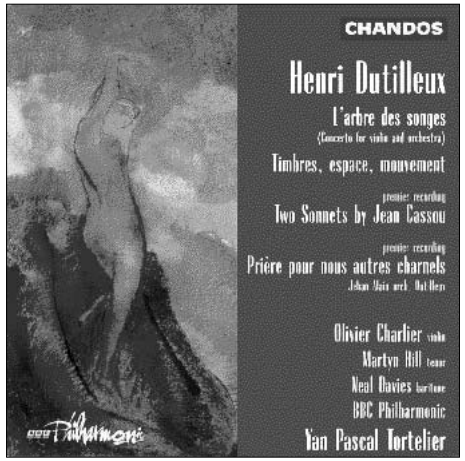
Salué comme un des chefs d'orchestre les plus excitants qu'ait produits la france ces dernières années, **Yan Pascal Tortelier** est premier chef de l'Orchestre philharmonique de la BBC depuis juillet 1992. Fils de feu Paul Tortelier, il a étudié le piano et le violon au Conservatoire de Paris. A la 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.

CHAN 9565 BOOK.qxd 16/1/08 2:26 pm Page 20

Dutilleux
Symphony No. 1
Symphony No. 2 'Le Double'
CHAN 9194

Yan Pascal Tortelier conducts Dutilleux



Dutilleux
L'arbre des songes
Timbres, espace, mouvement
Two Sonnets by Jean Cassou
Prière pour nous autres charnels
CHAN 9504

We would like to keep you informed of all Chandos' work. If you wish to receive a copy of our catalogue and would like to be kept up-to-date with our news, please write to the Marketing Department, Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, United Kingdom.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone Chandos Direct on +44 (0) 1206 225225. Fax: +44 (0) 1206 225201.
E-Mail: sales@chandos.u-net.com

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'.

Executive producer Brian Pidgeon
Producer Ralph Couzens
Sound engineer Stephen Rinker
Editor Jonathan Cooper
Recording venue New Broadcasting House, Manchester; 4–5 February 1997
Front cover Portrait of Paul Gaugin, painted after his death, by Odilon Redon (Musée d'Orsay, Paris / Peter Willi / Bridgeman Art Library, London)
Back cover Photo of Yan Pascal Tortelier by Suzie Maeder
Design Jaquetta Sergeant
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Kara Lyttle
Copyright Heugel & Cie (*Tout un monde lointain* & *Métaboles*) & Alphonse Leduc & Cie (*Mystère de l'instant*). Published by Editions Heugel & Cie, Paris / United Music Publishers Ltd, London (*Tout un monde lointain* & *Métaboles*), & Editions Alphonse Leduc, Paris / United Music Publishers Ltd, London (*Mystère de l'instant*)
℗ 1997 Chandos Records Ltd
© 1997 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England
Printed in the EU

Klaus Rudolph

Boris Pergamenschikow

CHAN 9565 Inlay.qxd 16/1/08 2:29 pm Page 1

20 bit

CHANDOS DIGITAL **CHAN 9565**

Henri Dutilleux (b. 1916)

		Métaboles	**16:37**
1	I	Incantatoire –	3:34
2	II	Linéaire –	3:01
3	III	Obsessionnel –	3:03
4	IV	Torpide –	2:56
5	V	Flamboyant	4:03
		Tout un monde lointain (Concerto for cello and orchestra)*	**27:56**
6	I	Enigme –	6:38
7	II	Regard –	7:14
8	III	Houles –	4:27
9	IV	Miroirs –	5:07
10	V	Hymne	4:30
		Mystère de l'instant (grande formation)	**15:30**
11	I	Appels –	2:08
12	II	Echos –	1:28
13	III	Prismes –	1:21
14	IV	Espaces lointains –	1:49
15	V	Litanies –	1:53
16	VI	Choral –	0:56
17	VII	Rumeurs –	0:57
18	VIII	Soliloques –	1:08
19	IX	Métamorphoses (sur le nom Sacher) –	2:21
20	X	Embrasement	1:29
			TT 60:28

Boris Pergamenschikow*
BBC Philharmonic
Yan Pascal Tortelier

DDD

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

LC 7038

℗ 1997 Chandos Records Ltd. © 1997 Chandos Records Ltd.
Printed in the EU

DUTILLEUX: TOUT UN MONDE LOINTAIN ETC. - Pergamenschikow/BBC Phil./Tortelier

CHANDOS CHAN 9565

DUTILLEUX: TOUT UN MONDE LOINTAIN ETC. - Pergamenschikow/BBC Phil./Tortelier

CHANDOS CHAN 9565