

Henri
DUTILLEUX

**Complete Solo
Piano Music**

**Sonata
Au gré des ondes
Trois Préludes**

John Chen

**Winner of the
2004 Sydney International
Piano Competition**

Henri Dutilleux (b. 1916)

Complete Solo Piano Music

Born in Angers on 22nd January 1916, Henri Dutilleux grew up in Douai, studying piano, harmony and counterpoint at the conservatoire there with Victor Gallois, before moving to Paris in 1933. At the Paris Conservatoire he studied with the Gallon brothers, as well as with Maurice Emmanuel and Henri Büsser, winning the Prix de Rome in 1938 with the cantata *L'anneau du roi*. Returning to France at the outbreak of war, he worked at the Paris Opéra; then, in 1945, began an eighteen-year tenure as director of music productions at Radio France. Since 1963 he has devoted himself to composition, while being in demand as a guest teacher in France and at summer schools abroad.

Although he has long been acknowledged as among the leading figures of his generation, Dutilleux's reputation rests on little more than a dozen major works, the result of an approach to composition which is as painstaking as it is methodical. His early works include a number of scores for theatre and radio productions (mostly withdrawn), as well as several songs and also test-pieces for the wind categories of the Paris Conservatoire. It was only with the *Piano Sonata* that Dutilleux felt he had created a work worthy to be regarded as his 'Opus 1'.

Composed during 1946-8, the piece was written for and dedicated to the pianist Geneviève Joy (whom Dutilleux married in 1946). Although its long-range processes are still relatively tonal, albeit with a strong modal colouring, the *Piano Sonata* is distinctive both in its inclination towards non-French models, notably Bartók, and in its adherence to large-scale classical forms, evincing a decidedly symphonic approach that separates Dutilleux from his contemporaries both older (Messiaen) and younger (Boulez). The work itself is cast in three movements that, while sharply contrasted in themselves, sustain a cumulative overall form, something that the composer went on to refine and also enrich in the two symphonies which he wrote at either end of the 1950s.

The opening *Allegro con moto* sets off with an

animated theme in which melody and accompaniment are closely intertwined. Initiated by repeated notes in the left hand, the second theme, though more pensive, is so closely allied to the first both in its melodic contour and harmonic complexion as to be almost a derivative of it. It provokes the movement's climax, after which the first theme is reprised, leading to an assertive final flourish, before subsiding in the brief coda. The central *Lento* is in a subtly-employed A-B-A form: the first section unfolds calmly if hesitantly, before a livelier idea with a hint of march-rhythm assumes prominence; an elaborate harmonic progression, pervaded by the whole-tone scale, then leads back to the first section, itself modified and ending the movement in a deeply contemplative mood.

A 'finale' in every respect, the closing *Choral et Variations* begins with an imposing theme announced in imperious chords. There follow four substantial variations. The first unfolds in a stream of rapid, toccata-like figuration, the second is equally swift but much more melodically defined and builds to an impulsive climax, the third is a 'nocturne' of dreamy introspection that opens up the movement's expressive ambit accordingly, and the fourth variation is a headlong explosion of energy that drives the movement on to its culmination. The initial chorale theme is climactically recalled at this point, so bringing a movement that is effectively a 'sonata within a sonata' to a powerful and decisive close.

Although he has never since essayed a piano work of comparable size or stature (the orchestra being the preferred medium for his large-scale works), Dutilleux has contributed to the solo repertoire a number of characteristic miniatures. Most important among these are the *Three Preludes* that, while not directly conceived as a cycle (having been written in 1973, 1977 and 1988 respectively), form a microcosm of the composer's formal and expressive concerns over four decades.

The first prelude, *D'ombre et de silence*, looks back to the rarefied manner of Debussy's late piano music in

its succession of harmonies that seem almost to melt from one to another over the course of the piece. The second prelude, *Sur un même accord*, is more reductive as a composition, a single chord sufficing for this study in the possibilities of keyboard resonance as the means of achieving formal continuity. The third prelude, *Le jeu des contraires*, is nearly twice as long as its predecessors, encompassing its composer's fascination with symmetry, whether harmonic, rhythmic or textural, within an unbroken span.

One of Dutilleux's tasks after his attachment to Radio France was the provision of musical interludes between programmes. Six of these were collated in the piano suite *Au gré des ondes* (1946): a succinct and always entertaining sequence that amply demonstrates the thirty-year-old composer's mastery in evoking earlier styles, prior to his conscious embarking on the discovery of a more individual musical language.

Prélude en berceuse is an unruffled study in limpid figuration over a rocking accompaniment that evokes Ravel in its chaste detachment, while *Claquettes* is contrastingly rapid in motion and humorous in its manner. *Improvisation* focuses on the simple but effective integration of melody and accompaniment, then *Mouvement perpétuel* amuses in its robust and incisive approach to a not dissimilar technical

procedure. *Hommage à Bach* is a wistful 'air' whose melodic contour and figuration constitute a very French take on the Baroque master, before *Etude* rounds off the overall sequence with its irresistible rhythmic verve.

The remaining six pieces are all miscellaneous items, written for occasional or functional purposes that yet evince no lack of craft or quality on the part of this most fastidious composer. *Bergerie* (1947) derives from a collection of children's pieces entitled *Jardin d'enfants*, which title aptly evokes its innocent demeanour. *Blackbird* (1950) is a lively and often insistent evocation of the bird in question, while *Tous les chemins* (1961) is a touching and far from didactic teaching piece that was written for the *Petite méthode de piano* of Marguerite Long, known in particular for having given the première of Ravel's *Piano Concerto in G* in 1931. Very different in content is *Résonances* (1965), written for the collection *Les nouveaux musiciens*, and a considerably more exploratory piece from the composer's maturity that points towards future concerns. *Petit air à dormir debout* is a gentle study in texture and sonority, while *Mini-prélude en éventail* finds Dutilleux leaving his mark on even the most unassuming miniature.

Richard Whitehouse

Publishers: Editions Durand (Tracks 1-3 and 15), Editions Alphonse Leduc (Tracks 4-12), Editions Henry Lemoine (Track 13), Editions Gérard Billaudot (Tracks 14 and 17) Editions Choudens (Track 16) and Manuscript (Track 18)

John Chen

John Chen was born in Kuala Lumpur, Malaysia, in 1986, but moved to Auckland, New Zealand at the age of eleven months. He began piano studies at the age of three. From the age of eight he studied with Rae de Lisle for eleven years, and under her tutelage gained a Master of Music degree from the University of Auckland in 2005, at the age of eighteen. He has recently begun studies at the Colburn School of Performing Arts in Los Angeles, under John Perry. In 2004 he won the Sydney International Piano Competition, the youngest ever winner in the competition's 27-year history. At this competition he won special prizes for his performances of works by Mozart, Beethoven and Schubert, and also of chamber music as well as concertos in the 19th/20th Century category. He also won the Lev Vlassenko Australasian Piano Competition in 2003, where he swept all the special prizes. John Chen has performed extensively throughout Australia and his homeland of New Zealand, including performances with all the major symphony orchestras. He made his official orchestral debut at the age of fifteen, performing Prokofiev's *Piano Concerto No. 3* with the New Zealand Symphony Orchestra. Since then his schedule has also taken him to Europe, North America, Asia, including performances at prestigious festivals such as Klavier-Festival Ruhr 2005 and Singapore 2006. He subsequently made his American concerto debut with the Los Angeles Chamber Orchestra. His 31-concert tour of Australia holds the record for the longest Australian tour ever undertaken by a classical musician. John Chen is also an active chamber musician, collaborating with such eminent musicians as cellist Ronald Leonard, and the New Zealand String Quartet. He has worked as an orchestral pianist for the Auckland Philharmonia, and his performances are frequently broadcast on New Zealand's Concert FM Radio.

Henri Dutilleux (né en 1916)

Cœuvres pour piano solo intégrales

Né à Angers le 22 janvier 1916, Henri Dutilleux grandit à Douai, étudiant le piano, l'harmonie et le contrepoint au conservatoire de cette ville avec Victor Gallois avant de se fixer à Paris en 1933. Au Conservatoire de Paris, il étudia avec les frères Gallon ainsi qu'avec Maurice Emmanuel et Henri Büsser, remportant le Prix de Rome en 1938 avec la cantate *L'anneau du roi*. De retour en France au début de la guerre, il travailla à l'Opéra de Paris puis, en 1945, prit le poste qu'il devait occuper pendant dix-huit ans, celui de directeur des productions musicales à Radio France. Depuis 1963, il se consacre à la composition, étant également très sollicité comme professeur invité en France et dans le cadre de cours d'été à l'étranger.

Bien que Dutilleux ait depuis longtemps été reconnu comme l'une des grandes figures de sa génération, sa réputation repose sur à peine plus d'une douzaine d'ouvrages majeurs, résultant d'une approche de la composition aussi rigoureuse que méthodique. Ses premières œuvres comprennent plusieurs partitions pour des productions théâtrales et radiophoniques (pour la plupart supprimées), ainsi que plusieurs mélodies, mais aussi des morceaux d'examen pour la catégorie des instruments à vent du Conservatoire de Paris. C'est seulement avec la *Sonate pour piano* que Dutilleux sentit qu'il avait créé un ouvrage digne d'être considéré comme son 'Opus 1'.

Composée en 1946-48, cette pièce fut écrite à l'intention de la pianiste Geneviève Joy (que Dutilleux épousa en 1946) et elle lui est dédiée. Bien que dans leurs grandes lignes ses procédés soient encore relativement tonaux, mais avec une forte coloration modale, la *Sonate pour piano* est particulière à la fois par son inclination vers des modèles autres que français, comme Bartók notamment, et par son adhésion à des formes classiques à grande échelle, dénotant une approche résolument symphonique qui distingue Dutilleux de ses contemporains, les plus âgés (Messiaen) comme les plus jeunes (Boulez). L'ouvrage lui-même comporte trois mouvements qui, tout en

contrastant vivement entre eux, maintiennent une forme d'ensemble cumulative, formule que par la suite le compositeur allait raffiner et enrichir dans les deux symphonies qu'il écrivit au début et à la fin des années 1950 respectivement.

L'*Allegro con moto* de départ s'ouvre sur un thème animé dont la mélodie et l'accompagnement sont étroitement entrelacés. Initié par des notes répétées à la main gauche, le second thème, bien que plus songeur, est si proche du premier à la fois par son contour mélodique et par sa coloration harmonique qu'il en est presque un dérivé. Il suscite l'apogée du mouvement, après quoi le premier thème est repris, menant à un péremptoire éclat final avant de s'éteindre dans la brève coda. Le *Lent* central est en forme A-B-A subtilement traitée : la première section se déploie calmement quoique avec hésitation avant qu'une idée plus vive, rappelant vaguement un rythme de marche, prenne l'ascendant ; une progression harmonique recherchée, imprégnée par la gamme par tons, nous ramène alors à la première section, elle-même modifiée et achevant le mouvement dans une atmosphère profondément contemplative.

Le *Choral et Variations* conclusif, un 'finale' à tous les points de vue, débute par un thème imposant annoncé par des accords impérieux. Viennent ensuite quatre variations substantielles. La première déploie un torrent de figurations rapides, rappelant une toccata ; la deuxième est tout aussi vélocité, mais sa définition mélodique est bien plus nette et elle atteint un apogée impulsif ; la troisième est un 'nocturne' rêveur et introspectif qui étend en conséquence la portée expressive du mouvement, et la quatrième variation est une explosion d'énergie fougueuse qui entraîne le mouvement vers son point culminant, où est rappelé le thème de choral initial, concluant ainsi un mouvement qui de fait est une 'sonate dans la sonate'.

Bien que depuis lors il n'ait plus jamais entrepris de pièce pour piano d'une envergure comparable (car il préfère l'orchestre pour ses œuvres à grande échelle),

Dutilleux a enrichi le répertoire soliste de plusieurs miniatures caractéristiques. Les plus importantes d'entre elles sont les *Trois Préludes* qui, tout en n'ayant pas été conçus directement pour constituer un cycle (ayant été écrits en 1973, 1977 et 1988 respectivement), forment un microcosme de ce qu'ont été les questionnements formels et expressifs du compositeur sur une période de quarante années.

Le premier prélude, *D'ombre et de silence*, rappelle la manière minimaliste des dernières œuvres pour piano de Debussy par sa succession d'harmonies qui semblent presque se fondre l'une en l'autre au fil du morceau. Le second prélude, *Sur un même accord*, est plus réducteur du point de vue de la composition, un accord unique suffisant à mener cette étude des possibilités de résonance du clavier comme moyen d'obtenir une continuité formelle. Le troisième prélude, *Le jeu des contraires*, est presque deux fois plus long que ses prédécesseurs et incorpore la fascination éprouvée par son compositeur envers la symétrie, qu'elle concerne l'harmonie, le rythme ou les textures, dans le cadre d'une continuité.

L'une des fonctions de Dutilleux après qu'il se fut attaché à Radio France fut de pouvoir au interludes musicaux séparant les émissions. Six d'entre eux furent rassemblés pour former la suite pour piano *Au gré des ondes* (1946) : séquence succincte et toujours plaisante qui démontre amplement la maestria du compositeur – alors âgé de trente ans – à l'heure d'évoquer des styles du passé avant de partir à la découverte d'un langage musical plus personnel.

Prélude en berceuse est une paisible étude présentant de limpides figurations par-dessus un accompagnement berceur dont le chaste détachement fait songer à Ravel, tandis que *Clauquettes* apporte le

contraste de sa rapidité de mouvement et de sa manière humoristique. *Improvisation* se concentre sur l'intégration simple mais efficace de la mélodie et de l'accompagnement, puis *Mouvement perpétuel* amuse par son approche robuste et incisive d'une technique assez similaire. *Hommage à Bach* est un 'air' mélancolique dont les contours et les dessins constituent une approche très française du maître baroque, avant que l'*Etude* ne vienne conclure la séquence d'ensemble avec son irrésistible verve rythmique.

Les six morceaux restants sont tous des pièces diverses écrites pour telle ou telle occasion ou fonction et qui pourtant ne dénotent absolument aucune faiblesse de facture ou de qualité de la part de ce compositeur si exigeant. *Bergerie* (1947) provient d'un recueil de pièces pour enfants intitulé *Jardin d'enfants* et dont le titre correspond bien à la tournure ingénue. *Blackbird* (1950) est une évocation vivace et souvent appuyée de l'oiseau en question, le merle, tandis que *Tous les chemins* (1961) est un morceau pédagogique touchant et tout sauf didactique qui fut écrit pour la *Petite méthode de piano* de Marguerite Long, notamment connue pour avoir créé le *Concerto pour piano en sol* de Ravel en 1931. *Résonances* (1965), écrit pour le recueil *Les nouveaux musiciens* présente un contenu très différent ; c'est un morceau considérablement plus exploratoire datant de la maturité du compositeur et annonçant déjà des préoccupations à venir. *Petit air à dormir debout* est une sereine étude de textures et de sonorités, tandis que *Mini-prélude en éventail* nous montre que Dutilleux appose sa marque jusque sur la plus modeste des miniatures.

Richard Whitehouse

Traduction : David Ylla-Somers

8.557823

DDD

Playing Time
61:23

www.naxos.com

© & © 2007 Naxos Rights International Ltd.
Booklet notes in English • Notice en français
Made in Canada

In 2004, at the age of 18, the Malaysian-born pianist John Chen became the youngest ever winner of the Sydney International Piano Competition. The previous year he won the Lev Vlassenko Australasian Piano Competition, where he swept all the special prizes.

The French composer Henri Dutilleux has long been acknowledged as among the leading figures of his generation. This complete collection of his solo piano works includes his only large-scale work for the instrument, the brilliant *Piano Sonata*.

Henri DUTILLEUX

(b. 1916)

Complete Solo Piano Music

Sonata (1948)	24:56	11	Hommage à Bach	2:48
1 Allegro con moto	7:22	12	Etude	1:16
2 Lied	6:41	13	Bergerie (1947)	1:19
3 Choral et variations	10:54	14	Blackbird (1950)	1:35
Trois Préludes	15:17	15	Tous les chemins... mènent à Rome (1961)	1:42
4 D'ombre et de silence (1973)	3:35		(from Margerite Long's Petite méthode de piano)	
5 Sur un même accord (1977)	3:53	16	Résonances (1965)	2:28
6 Le jeu des contraires (1988)	7:50	17	Petit air à dormir debout	1:16
Au gré des ondes (1946)	11:44	18	Mini-prélude en éventail	1:06
7 Prélude en berceuse	3:18			
8 Claquettes	1:01			
9 Improvisation	1:29			
10 Mouvement perpétuel	1:53			

John Chen, Piano

Recorded in the Genesis Concert Hall, Manukau City, Auckland, New Zealand,
in July 2005 • Producer and Engineer: Wayne Laird • Please see the booklet for details of publishers
Production Assistance: Rae de Lisle • Booklet Notes: Richard Whitehouse

Cover Photograph: *John Chen*