

ONYX

PASCAL ROGÉ

POÈTES DU PIANO

LIVE RECITAL

CHOPIN DEBUSSY FAURÉ

POULENC RAVEL

1	GABRIEL FAURÉ (1845–1924): Nocturne no.1 in E flat minor op.33 no.1	7.54
2	FRÉDÉRIC CHOPIN (1810–1849): Nocturne no.13 in C minor op.48 no.1	6.30
3	FRANCIS POULENC (1899–1963): Nocturne no.1 in C	3.16
	MAURICE RAVEL (1875–1937): Valses nobles et sentimentales	
4	Modéré	1.17
5	Assez animé	1.18
6	Presque lent – dans un sentiment intime	1.28
7	FRÉDÉRIC CHOPIN: Waltz in C sharp minor op.64 no.2	3.43
8	FRÉDÉRIC CHOPIN: Étude in A flat op.25 no.1	3.22
9	CLAUDE DEBUSSY (1862–1918): Étude ‘pour les arpèges composées’	4.52
10	FRÉDÉRIC CHOPIN: Étude in C minor op.10 no.12	2.44
11	CLAUDE DEBUSSY: Prélude (Book II) ‘Les fées sont d'exquises danseuses’	2.47
12	FRÉDÉRIC CHOPIN: Prélude in D flat op.28 no.15	4.56
13	CLAUDE DEBUSSY: Prélude (Book I) ‘La fille aux cheveux de lin’	2.21
14	FRÉDÉRIC CHOPIN: Prélude in B minor op.28 no.6	7.01
15	CLAUDE DEBUSSY: Prélude (Book I) ‘Les Collines d'Anacapri’	2.55
16	CLAUDE DEBUSSY: Prélude (Book II) ‘Canope’	2.39
17	FRÉDÉRIC CHOPIN: Ballade no.4 in F minor op.52	12.42
	Total timing:	72.10

Pascal Rogé *piano*

Throughout the 19th century, several composers were increasingly attracted by the idea of writing small character pieces for piano. These intimate works were vastly different in size and character from the fashionable large-scale compositions that were so popular in concert halls, but nonetheless were pieces that had an immediate charm and melodic attraction.

These smaller works often took the title of prélude, étude, ballade and nocturne – with the latter becoming indelibly associated with the Polish composer Frédéric Chopin (1810–1849). An accomplished pianist, Chopin had a brilliant understanding of piano technique and of the expressive and technical characteristics of the instrument. Despite his premature death, he composed a huge body of music for the piano; in fact, no other composer devoted themselves so wholeheartedly to a single instrument. As a result, his piano music came to represent the essence of the Romantic piano tradition.

Chopin became the nocturne's best-known champion, writing 21 examples that span the majority of his creative life. The first was written in 1829, only a few years before the composer moved to France, the country where he remained for the rest of his life. Despite his often technically demanding writing for the piano (as heard in several of his Études and Ballades), Chopin's compositions were distinctive for highlighting the music's expressive depth. 'The goal is not to play everything with an equal sound, but rather, it seems to me, a well-formed technique that can control and vary a beautiful sound quality,' he said.

The title 'nocturne' was first used in music by Irish composer John Field (dating from 1812), and Chopin was strongly influenced by these examples when writing his own – which in turn later inspired both Fauré and Poulenc. The central idea of the nocturne was based on vocal imitation, where a highly expressive, flowing melody in the right hand is offset by an arpeggiated, broken chord accompaniment in the left.

Chopin's Nocturne no.13, op.48 no.1 (1841), is one of his most emotional pieces in this form, with grand, sweeping melodies and rich, intense harmonies. After the beautiful opening melancholic melody in C minor, the music moves into a central chorale-like passage in C major, before finally returning to an agitated and embellished development of the opening theme.

Written just over 30 years later, Fauré's Nocturne no.1 (1875) is clearly modelled on Chopin's nocturnes: the first section, in E flat minor, features a reflective, expressive melody played in the right hand, which leads to a livelier central section before the opening material returns at the end. The foremost French composer of his generation, Gabriel Fauré (1845–1924) wrote 13 nocturnes for solo piano, which contain some of the composer's most beautiful and creative music. The nocturnes were the perfect vehicles for displaying Fauré's consummate skill at writing highly lyrical, fluid melodies – a baton which passed to fellow French composer Francis Poulenc (1899–1963) after his death. (Strangely, however, the simplicity and directness of Poulenc's writing resulted in many critics refusing to accept him as a serious composer in the first half of his career.)

Poulenc's Nocturne no.1 was written in 1930, at a time when the composer was enjoying a successful

career – and when he wrote the bulk of his piano music. A colourful, whimsical piece, his work shows clear similarities to the style of his predecessors' nocturnes, with an opening graceful melody floating over a rippling accompaniment. However, Poulenc's own distinctive take on the form soon emerges, with his subsequent unexpected rhythmical twists and bold harmonies.

In the same way that Chopin popularised the nocturne, it was thanks to Franz Schubert, and his numerous sets of waltzes for the piano, that the waltz became a firmly established genre at the start of the 19th century. Before long, the waltz appeared everywhere from concert halls to drawing rooms and in operas and ballets. Chopin's piano waltzes are among the greatest works for the keyboard. Written throughout his entire creative life, they show huge variety in melody and harmony, speed and mood. The mournfully beautiful Waltz no.7, op.64 no.2, dates from 1847, two years before the composer died. Written in C sharp minor, the music's leisurely breaks and pauses continually break the basic waltz rhythm, although the syncopations of the central section drive the work forward. The work has become one of Chopin's most familiar piano pieces.

Like Chopin, the young piano student Maurice Ravel (1875–1937) was fascinated by Viennese waltzes, and as early as 1906 was making sketches for an orchestral piece that would celebrate the waltz form (*La Valse*). However, after discovering Schubert's piano waltzes, he wrote *Valses nobles et sentimentales* (1911), a suite of eight waltzes for piano, consciously styled on Schubert's earlier works. 'The title sufficiently indicates my intention to compose a succession of waltzes, after Schubert's example,' he wrote. He dedicated the score to the 'delicious and ageless pleasure of a useless occupation', and in 1912 reworked the pieces into a ballet score.

At the time of their publication (1830–37), Chopin's collection of 27 Études was a radical and revolutionary set of short pieces. Despite the first Étude dating from 1829 – the same year as the composer's first Nocturne – these dazzlingly virtuosic works couldn't be more different from the gently lyrical nocturnes. They remain some of the most challenging and virtuosic piano music in the repertoire. Each étude combines both musical substance and technical challenges: whilst each one focuses on a specific technical detail, the music also highlights the expressive abilities of the instrument.

The op.10 Études (1829–33) are dedicated to Franz Liszt. No.12 (1830) is one of Chopin's most strikingly powerful works, from the impassioned thunderous opening, to the relentless semiquavers in the left hand that unremittingly drive the work through complex cross-rhythms and seemingly inexhaustible virtuosic passages. Despite similarly featuring persistent runs of semiquavers, Chopin's Étude no.1, op.25, is a gentler work consisting entirely of rapid arpeggios, based around A flat major. Chopin's études quickly became staples of the piano repertoire, so it comes as little surprise that when Claude Debussy (1862–1918) wrote his own set of 12 Études, he dedicated them to Chopin. Furthermore, his eleventh Étude ('Pour les arpèges composés', 1915) is similarly entirely constructed around basic arpeggios.

Debussy and Chopin also both wrote large collections of piano preludes. Chopin's most famous

collection is his 24 Préludes, op.28, dating from 1838. These short pieces are written in each of the 24 keys, and their brevity and unorthodox structures caused some apprehension when they were first published: Schumann described them as 'all disorder and wild confusions', while Liszt said the works were 'analogous to those of a great contemporary poet, who cradles the soul in golden dreams'. No.6 features a mournful melody in the left hand, accompanied by repeated chords in the upper register, which have been likened to tolling bells. No.15 is the longest of the set, with the tender main melody repeated several times throughout the work.

Although Debussy also wrote 24 Préludes, he didn't use a formal pattern of key signatures, but instead included titles to evoke images and emotions for the pianist. They were written in two Books, each of which only took him a matter of months to write. 'La fille aux cheveux de lin' (1910) ('The girl with the flaxen hair') and 'Les Collines d'Anacapri' (1909) ('The hills of Anacapri') are both from Book I. 'La fille...', inspired by a French poem of the same name, is an extremely serene and tranquil work, with soft harmonic colouring and gentle rhythms. Conversely, 'Les Collines', named after the small town on the island of Capri, is full of colour and movement, as the composer reflects the town's vitality and vivid landscape. 'Les fées sont d'exquises danseuses' ('Fairies are exquisite dancers'), from Book II, opens with a magically evocative, delicate melody, which perfectly captures the essence of the title, while 'Canope' (meaning a type of Egyptian burial urn) is a dignified, quiet work with a calm and contemplative atmosphere.

Chopin was the first composer to write music in the form of 'ballades'. He wrote four throughout his life, and although none lasts longer than about ten minutes, each captures a variety of moods, with a clear narrative quality. His fourth and final Ballade was written in 1842, and is considered by many pianists to be the most technically challenging of the ballades, featuring as it does rapid runs, thick chords, constantly moving elaborate parts and dazzlingly fast scales, spanning the entire keyboard. Despite the work's key of F minor, the Ballade opens in the major, before fading out to reveal the haunting main theme in F minor. The theme passes through a series of elaborate modifications, before a turbulent, fiery coda brings the work to a close with four massive chords.

© Carenza Hugh-Jones, 2010

Das ganze 19. Jahrhundert hindurch fühlten sich eine Anzahl von Komponisten zusehends zur Komposition kleiner Charakterstücke für Klavier hingezogen. Diese intimen Werke waren in Ausmaß und Wesen ganz von den modischen, im Konzertsaal so populären groß angelegten Werken verschieden, waren aber dennoch Stücke von unmittelbarem Charme und melodischem Reiz.

Diese kleineren Werke trugen oft Titel wie Prélude, Étude, Ballade oder Nocturne, und letzteres sollte unauslöschlich mit dem polnischen Komponisten Frédéric Chopin (1810–1849) verbunden werden. Chopin war ein versierter Pianist und besaß ein brillantes Verständnis für Klaviertechnik und die expressiven und

technischen Charakteristiken des Instruments. Trotz seines frühen Todes komponierte er ein enormes Repertoire für das Klavier, und kein anderer Komponist widmete sich so ausschließlich einem einzigen Instrument. Im Resultat repräsentiert seine Klaviermusik die Essenz der romantischen Klaviertradition.

Chopin wurde zum bekanntesten Vertreter des Nocturnes und schrieb 21 Beispiele, die sich über die Mehrheit seiner kreativen Jahre erstrecken. Das erste wurde 1829 geschrieben, nur ein paar Jahre bevor er nach Frankreich zog, wo er den Rest seines Lebens verbringen sollte. Trotz seiner oft technisch anspruchsvollen Schreibweise für das Klavier (wie in vielen seiner Études und Ballades zu hören), zeichneten sich Chopins Kompositionen dadurch aus, dass er die expressive Tiefe der Musik unterstrich. „Das Ziel ist nicht, alles mit dem gleichen Ton zu spielen, sondern eher, wie mir scheint, eine gut ausgebildete Technik, die eine schöne Klangqualität kontrollieren und variieren kann“, sagte er.

Der Titel „Nocturne“ wurde in der Musik zuerst (1812) von dem irischen Komponisten John Field verwendet, und Chopin wurde stark von diesen Beispielen beeinflusst, als er seine eigenen schrieb, die ihrerseits später Fauré und Poulenc inspirierten. Die zentrale Idee für das Nocturne basierte auf Nachahmung des Gesangs, indem eine expressiv-fließende Melodie in der rechten Hand durch eine Arpeggiobegleitung in der linken hervorgehoben wird.

Chopins Nocturne Nr. 13, op. 48 Nr. 1 (1841), ist eines der emotionalsten Stücke in dieser Form, mit großschweifenden Melodien und üppigen, intensiven Harmonien. Nach der schönen melancholischen Anfangsmelodie in c-moll geht die Musik in eine choralfeste Mittelpassage in C-dur über, bevor sie schließlich zu einer bewegten, verzierten Entwicklung des Anfangsthemas zurückkehrt.

Faurés Nocturne Nr. 1 (1875) wurde etwas über 30 Jahre später geschrieben und folgt deutlich dem Vorbild von Chopins Nocturnes: der erste Abschnitt, in es-moll, besitzt eine besinnliche, ausdrucksvolle Melodie in der rechten Hand, die zu einem lebhafteren Mittelteil führt, bevor das Anfangsmaterial am Ende zurückkehrt. Gabriel Fauré (1845–1924), der führende französische Komponist seiner Generation, schrieb 13 Nocturnes für Klavier solo, die einige der schönsten und kreativsten Musik des Komponisten enthalten. Die Nocturnes waren das perfekte Vehikel, um Faurés vollendetes Geschick, äußerst lyrische, fließende Melodien zu schreiben, herauszustellen; nach seinem Tode kam diese Rolle seinem französischen Komponistenkollegen Francis Poulenc (1899–1963) zu. (Merkwürdigerweise resultierte die Schlichtheit und Direktheit von Poulencs Kompositionen darin, dass in der ersten Hälfte seiner Laufbahn viele Kritiker sich weigerten, ihn als seriösen Komponisten zu akzeptieren.)

Poulencs Nocturne Nr. 1 wurde 1930 geschrieben, zu einer Zeit als der Komponist eine erfolgreiche Karriere genoss und den Großteil seiner Klaviermusik schrieb. Sein Werk ist ein farbenfrohes, launisches Stück, das mit einer anmutigen Anfangsmelodie über wogender Begleitung eindeutige Ähnlichkeiten mit dem Stil der Nocturnes seiner Vorgänger aufweist. Poulencs eigene Behandlung der Form behauptet sich bald mit unerwarteten rhythmischen Wendungen und verwegenen Harmonien.

Ähnlich wie Chopin das Nocturne popularisierte, etablierte sich Anfang des 19. Jahrhunderts das

Walzergenre dank Franz Schubert und seinen zahlreichen Heften von Klavierwalzern. Es dauerte nicht lange bis der Walzer überall – vom Konzertsaal zum Salon, und in Opern und Balletten – auftauchte. Chopins Klavierwalzer gehören zu den größten Werken für das Instrument. Sie entstanden im Verlauf seines gesamten kreativen Lebens und weisen eine riesige Vielfalt in Melodik und Harmonik, Tempo und Stimmung auf. Der traurig-schöne Walzer Nr. 7, op. 64, Nr. 2, datiert von 1847, zwei Jahre vor dem Tode des Komponisten. Die Musik steht in cis-moll und ihre gemächlichen Pausen und Fermaten unterbrechen ständig den Grundrhythmus des Walzer, obwohl die Syncopen des Mittelteils das Werk vorantreiben. Es ist eines der bekanntesten Klavierstücke Chopins.

Wie Chopin faszinierten Wiener Walzer als jungen Klavierschüler auch Maurice Ravel (1875–1937), und schon 1906 machte er Skizzen für ein Orchesterwerk, das die Walzerform feiern sollte (*La Valse*). Nachdem er Schuberts Klavierwalzer entdeckte, schrieb er die *Valses nobles et sentimentales* (1911), eine Suite von acht Walzern für Klavier, die sich stilistisch bewusst an Schuberts frühere Werke anlehnen. „Der Titel erklärt meine Abschicht, eine Reihe von Walzern nach Schuberts Vorbild zu schreiben, deutlich genug“, schrieb er. Er widmete die Partitur dem „köstlichen und zeitlosen Vergnügen an einem nutzlosen Zeitvertreib“, und 1912 arbeitete er die Stücke in ein Ballett um.

Zur Zeit ihrer Veröffentlichung (1830–37) waren Chopins 27 Études eine radikale und revolutionäre Sammlung von kurzen Stücken. Trotz der ersten Étude, die 1829 – im gleichen Jahr wie das erste Nocturne des Komponisten – entstand, konnten diese blendend virtuosen Werke kaum von den sanft-lyrischen Nocturnes verschiedener sein. Sie gehören nach wie vor zu den anspruchsvollsten und virtuosesten Klavierstücken im Repertoire. Jede Étude verbindet musikalische Substanz mit technischen Herausforderungen: während jede einzelne sich auf ein bestimmtes technisches Detail konzentriert, unterstreicht die Musik auch die Ausdrucksfähigkeiten des Instruments.

Die Études op. 10 (1829–33) sind Franz Liszt gewidmet. Nr. 12 (1830) ist eines der bemerkenswertesten und schlagkräftigsten Werke Chopins: vom leidenschaftlich-donnernden Anfang bis zu den unnachgiebigen Sechzehnteln in der linken Hand, die das Werk durch komplizierte Kreuzrhythmen und scheinbar unerschöpfliche virtuose Passagen unablässig vorantreiben. Trotz ähnlich nachdrücklicher Sechzehntelläufe ist Chopins Étude Nr. 1, op. 25, ein zarteres Werk, das ganz aus schnellen Arpeggien um As-dur besteht. Chopins Études gehören bald zum Standardrepertoire für das Klavier, und es überrascht daher nicht, dass Claude Debussy (1862–1918), seine eigene Sammlung von 12 Études Chopin widmete. Außerdem basiert seine elfte Étude („Pour les arpèges composés“, 1915) ähnlich ganz auf schlichten Arpeggien.

Debussy und Chopin schrieben auch beide große Sammlungen von Klavierpräludien. Chopins berühmteste Sammlung sind seine 24 Préludes op. 28 von 1838. Als sie zuerst veröffentlicht wurden, stießen die Knaptheit und unorthodoxen Strukturen dieser kurzen Stücke in allen 24 Tonarten anfangs auf Unverständnis: laut Schumanns Beschreibung steckten sie voller Unordnung und wilder Verwirrung, während Liszt fand, dass die Werke denen eines großen Dichters entsprachen, der die Seele in goldenen

Träumen wiegt. Nr. 6 stellt eine traurige Melodie in der linken Hand vor, die von wiederholten Akkorden in höherem Register begleitet wird, die oft mit Glockenschlägen verglichen werden. Nr. 15 ist das längste der Sammlung, und die zarte Hauptmelodie wird im Laufe des Werks mehrmals wiederholt.

Obwohl auch Debussy 24 Préludes schrieb, folgte er nicht dem Tonartenmuster, sondern gab ihnen stattdessen Titel, die Bilder und Emotionen für den Pianisten evozierten. Die Komposition der beiden Heften von Préludes dauerte jeweils nur ein paar Monate. „La fille aux cheveux de lin“ (1910) („Das Mädchen mit den flachsblonden Haaren“) und „Les Collines d’Anacapri“ (1909) („Die Hügel von Anacapri“) stammen beider aus dem ersten Heft. „La fille...“ wurde durch ein französisches Gedicht mit dem gleichen Titel inspiriert und ist ein äußerst friedlich-heiteres Werk von zarter harmonischer Färbung und sanften Rhythmen. „Les Collines d’Anacapri“ (von der kleinen Stadt auf der Insel Capri angeregt) steckt im Gegensatz dazu voller Farbe und Bewegung, und der Komponist reflektiert die Lebhaftigkeit der Stadt und Landschaft. „Les fées sont d’exquises danseuses“ („Die Feen sind ausgezeichnete Tänzer“) aus dem zweiten Heft beginnt mit einer zauberisch-evokativen delikaten Melodie, die die Essenz des Titels perfekt einfängt, während „Canope“ („Kanope“, eine ägyptische Totenurne) ein gediegenes, stilles Werk mit einer ruhigen, kontemplativen Atmosphäre ist.

Chopin war der erste Komponist, der Musik in der Form von „Ballades“ schrieb. Im Laufe seines Lebens schrieb er vier, und obwohl keine länger als zehn Minuten dauert, fängt jede verschiedene Stimmungen ein und besitzt eine eindeutig erzählerische Qualität. Seine vierte und letzte Ballade entstand 1842 und wird von vielen Pianisten als die technisch anspruchsvollste der Ballades betrachtet, da sie schnelle Läufe, dichte Akkorde, ständig in Bewegung bleibende komplizierte Stimmen und blendend rasche Skalen über die gesamte Klaviatur enthält. Obwohl das Werk in f-moll steht, beginnt die Ballade in Dur, bevor dies abklingt, um das eindringliche Hauptthema in f-moll zu enthüllen. Das Thema wird einer Reihe von Transformationen unterworfen, bis eine turbulente, feurige Coda das Werk mit vier massiven Akkorden zum Ende bringt.

Carenza Hugh-Jones

Übersetzung: Renate Wendel

Tout au long du XIXe siècle, plusieurs compositeurs furent attirés de plus en plus par l'idée d'écrire de petites pièces de caractère pour le piano. Ces œuvres intimes différaient considérablement, en dimensions et en caractère, des compositions de grande envergure qui étaient alors à la mode et si appréciées dans les salles de concert, mais avaient une séduction mélodique et un charme immédiats.

Ces œuvres plus petites étaient souvent intitulées prélude, étude, ballade ou nocturne – et ce dernier titre reste indissociablement lié au compositeur polonais Frédéric Chopin (1810–1849). Pianiste accompli, Chopin avait une brillante intelligence de la technique pianistique et des caractéristiques expressives et techniques de l'instrument. Malgré sa mort prématuree, il composa une immense œuvre pour le piano; du

reste, nul autre compositeur ne s'est consacré si entièrement à un seul instrument. Sa musique pour piano en est ainsi venue à représenter l'essence même de la tradition pianistique romantique.

Chopin devint l'adepte le plus connu du nocturne, écrivant dans ce genre vingt et une œuvres qui couvrent l'essentiel de sa carrière. Le premier fut composé en 1829, quelques années seulement avant que le compositeur ne parte pour la France, pays où il resta jusqu'à la fin de ses jours. Malgré son écriture pianistique souvent exigeante, sur le plan technique (comme en témoignent plusieurs de ses Études et Ballades), les compositions de Chopin avaient ceci de caractéristique qu'elles soulignaient la profondeur expressive de la musique. « Le but n'est pas de tout jouer avec une sonorité égale, mais plutôt, il me semble, avec une technique bien formée qui puisse contrôler et varier une belle qualité sonore », disait-il.

Le titre « nocturne » fut utilisé pour la première fois en musique par le compositeur irlandais John Field (à partir de 1812), et Chopin fut fortement influencé par ces exemples en écrivant les siens – qui à leur tour inspirèrent ensuite Fauré et Poulenc. L'idée centrale du nocturne était fondée sur l'imitation vocale, avec une mélodie coulante et hautement expressive à la main droite mise en valeur par un accompagnement arpégé en accords brisés de la gauche.

Le Nocturne n°13, op.48 n°1 (1841), de Chopin est l'une de ses pièces les plus émouvantes dans cette forme, avec de grandioses et amples mélodies et des harmonies riches et intenses. Après la belle mélodie mélancolique initiale en *ut* mineur, la musique passe à une section centrale en manière de choral en *ut* majeur, avant de revenir enfin à un développement agité et orné du thème initial.

Écrit trente ans plus tard seulement, le Nocturne n°1 (1875) de Fauré est clairement modelé sur les nocturnes de Chopin : la première section, en *mi* bémol mineur, présente une mélodie méditative et expressive jouée à la main droite, qui conduit à une section centrale plus animée avant le retour du matériau initial à la fin. Gabriel Fauré (1845–1924), le plus grand compositeur français de sa génération, écrivit treize nocturnes pour piano seul, qui recèlent certaines de ses pages les plus belles et les plus créatives. Le nocturne était un genre parfait pour mettre en valeur sa faculté incomparable d'écrire des mélodies coulantes extrêmement lyriques – art dont hérita son compatriote Francis Poulenc (1899–1963) après sa mort. (Curieusement, toutefois, en raison de son écriture simple et directe, beaucoup de critiques refusèrent de considérer Poulenc comme un compositeur sérieux dans la première moitié de sa carrière.)

Le Nocturne n°1 de Poulenc fut écrit en 1930, à une époque où le compositeur faisait une carrière couronnée de succès – et où il écrivit l'essentiel de sa musique pour piano. Cette œuvre fantasque et haute en couleurs révèle de franches similitudes avec le style des nocturnes de ses prédecesseurs, notamment dans sa mélodie initiale gracieuse qui flotte au-dessus d'un accompagnement ondoyant. Sa conception personnelle de la forme émerge cependant bientôt, avec ses tours rythmiques inattendus et ses harmonies audacieuses.

De même que Chopin popularisa le nocturne, c'est grâce à Franz Schubert, et à ses nombreux recueils de valses pour le piano, que la valse s'imposa solidement comme genre au début du XIXe siècle. La valse

apparut bientôt partout, de la salle de concert au salon, dans les opéras comme dans les ballets. Les valses pour piano de Chopin sont parmi les plus grandes œuvres pour clavier. Écrites tout au long de sa carrière, elles témoignent d'une immense variété dans la mélodie et l'harmonie, l'allure et l'atmosphère. La belle et plaintive Valse n°7, op.64 n°2, date de 1847, deux ans avant la mort du compositeur. Écrite en *ut* dièse mineur, la musique est marquée par des interruptions et des pauses tranquilles qui rompent continuellement le rythme fondamental de valse, bien que les syncopes de la section centrale propulsent la musique vers l'avant. L'œuvre est devenue l'une des pièces pour piano les plus connues de Chopin.

Comme Chopin, le jeune élève-pianiste Maurice Ravel (1875–1937) était fasciné par la valse viennoise, et dès 1906 il fit des esquisses pour une œuvre orchestrale qui célébrait la valse (*La Valse*). Après avoir découvert les valses pour piano de Schubert, il écrivit cependant les *Valses nobles et sentimentales* (1911), une suite de huit valses pour piano, conscientieusement modelées sur les œuvres de Schubert. « Le titre [...] indique assez mon intention de composer une chaîne de valses à l'exemple de Schubert », écrit-il. Il dédia la partition au « plaisir délicieux et toujours nouveau d'une occupation inutile », et en 1912 intégra les pièces à une musique de ballet.

Au moment de leur publication (1830–1837), le recueil des vingt-sept Études de Chopin était une série novatrice et révolutionnaire de pièces brèves. Bien que la première Étude date de 1829 – la même année que le premier Nocturne du compositeur –, ces éblouissantes œuvres virtuoses ne sauraient être plus différentes du délicat lyrisme des nocturnes. Elles demeurent parmi les pages les plus difficiles et les plus virtuoses de tout le répertoire. Chaque étude combine la substance musicale et le défi technique : tandis que chacune se concentre sur une question technique spécifique, la musique souligne aussi les facultés expressives de l'instrument.

Les Études op.10 (1829–1833) sont dédiées à Franz Liszt. La n°12 (1830) est l'une des œuvres les plus puissantes et les plus frappantes de Chopin, du tonitruant début passionné aux implacables doubles croches de la main gauche qui animent inlassablement l'œuvre, en passant par de complexes décalages rythmiques et des passages virtuoses apparemment inépuisables. Malgré son flot persistant de doubles croches, l'Étude op.25 n°1 est une œuvre plus délicate, consistant entièrement en arpèges rapides autour de la bémol majeur. Les études de Chopin devinrent rapidement des piliers du répertoire pianistique, et il n'est guère surprenant que, lorsque Claude Debussy (1862–1918) écrivit sa propre série de douze Études, il les ait dédiées à Chopin. En outre, sa onzième Étude (« Pour les arpèges composés », 1915) est elle aussi entièrement construite autour d'arpèges élémentaires.

Debussy et Chopin écrivirent également tous deux de grands recueils de préludes pour piano. Le recueil le plus célèbre de Chopin est ses vingt-quatre Préludes, op.28, qui date de 1838. Ces pièces brèves sont écrites dans chacune des vingt-quatre tonalités, et leur brièveté et leurs structures peu orthodoxes suscitèrent une certaine appréhension à leur première publication : Schumann les jugea pleines « de désordre et de confusions sauvages », tandis que pour Liszt elles étaient « analogues aux œuvres d'un grand

poète contemporain qui berce l'âme de rêves dorées ». Le n°6 présente une mélodie plaintive à la main gauche, accompagnée par des accords répétés dans l'aigu qu'on a comparé à des tintements de cloches. Le n°15 est le plus long du recueil, avec la tendre mélodie répétée plusieurs fois tout au long de l'œuvre.

Debussy écrit également vingt-quatre Préludes, mais sans suivre un schéma tonal formel, ajoutant plutôt des titres qui évoquent des images et des émotions pour le pianiste. Il ne lui fallut que quelques mois pour composer les Préludes, qui parurent en deux livres. « La fille aux cheveux de lin » (1910) et « Les Collines d'Anacapri » (1909) proviennent tous deux du Livre I. « La fille aux cheveux de lin », inspiré d'un poème du même titre, est une œuvre extrêmement sereine et paisible, avec de douces couleurs harmoniques et des rythmes délicats. Inversement, « Les Collines d'Anacapri », du nom de la petite ville sur l'île de Capri, est rempli de couleurs et de mouvements qui dépeignent la vitalité du lieu et le paysage saisissant. « Les fées sont d'exquises danseuses », du Livre II, débute par une mélodie magique et délicate, qui évoque parfaitement l'essence du titre, tandis que « Canope » (le mot désigne une urne funéraire égyptienne) est une œuvre paisible et digne, dans une atmosphère calme et méditative.

Chopin fut le premier compositeur à écrire de la musique en forme de « ballades ». Il en composa quatre au cours de sa carrière, et bien qu'aucune ne dure plus d'une dizaine de minutes, elles saisissent toutes des atmosphères variées, avec un net caractère narratif. Sa quatrième et dernière Ballade fut écrite en 1842, et beaucoup de pianistes la considèrent comme la plus techniquement difficile des quatre, avec ses traits rapides, ses accords denses, ses lignes élaborées en constant mouvement et ses gammes d'une rapidité étourdissante qui parcourent tout le clavier. Malgré la tonalité de *fa* mineur de l'œuvre, la Ballade débute en majeur, puis la musique s'estompe pour révéler l'envoûtant thème principal en *fa* mineur. Le thème passe par une série de transformations élaborées avant qu'une coda turbulente et fougueuse n'amène l'œuvre à sa conclusion avec quatre accords massifs.

Carenza Hugh-Jones

Traduction : Dennis Collins

Executive producer: Matthew Cogrove

Producer and balance engineer: Jean-Claude Gaberel, Image & Son

Recording location: Old Granary Studio, Beccles, Norfolk, 23–25 October 2009

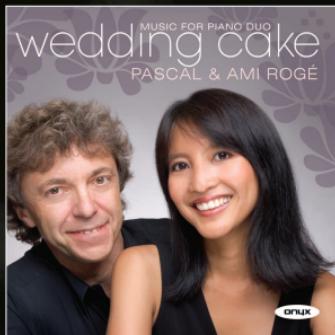
Cover photo: Nick Granito

Design: Darren Lewis for WLP Ltd

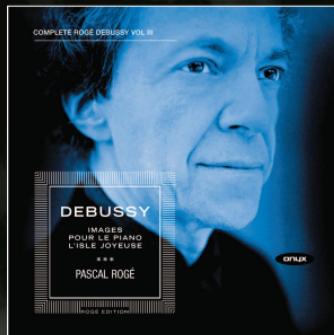
www.onyxclassics.com

Also available from Pascal Rogé on ONYX

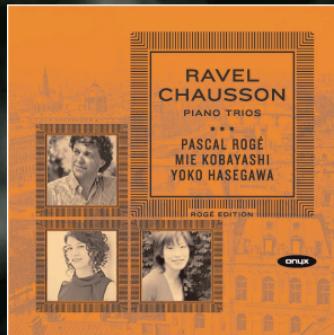
ONYX 4047
Wedding Cake
with Ami Rogé

ONYX 4028
Debussy: Images etc.

ONYX 4013
Mozart: Piano Concertos 9 & 25

ONYX 4008
Ravel · Chausson: Piano Trios
with Mie Kobayashi and Yoko Hasegawa

www.onyxclassics.com

ONYX 4057