

COMPLETE ROGÉ DEBUSSY VOL. V

DEBUSSY

PETITE SUITE
ÉPIGRAPHES ANTIQUES
EN BLANC ET NOIR

PASCAL & AMI ROGÉ

ROGÉ EDITION

onyx

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)

1	Masques	5.04
2	Nocturne	6.46
3	Élégie	1.53
	Petite Suite (four hands)	
4	En bateau	3.04
5	Cortège	3.07
6	Menuet	2.34
7	Ballet	2.53
8	Marche écossaise (four hands)	6.12
	Épigraphes antiques (four hands)	
9	Pour invoquer Pan, Dieu du vent d'été	2.14
10	Pour un tombeau sans nom	4.22
11	Pour que la nuit soit propice	2.16
12	Pour la danseuse aux crotales	2.04
13	Pour l'Égyptienne	3.01
14	Pour remercier la pluie au matin	2.06
	En blanc et noir (two pianos)	
15	Avec emportement	4.20
16	Lent. Sombre	7.00
17	Scherzando	3.58
18	Lindaraja (two pianos)	6.19
	Total timing:	70.03

PASCAL ROGÉ *piano*
(duets with **Ami Rogé** *piano*)

Debussy: Petite Suite · Épigraphes antiques · En blanc et noir etc.

Claude Debussy (1862–1918) was one of the most important composers of his time and is considered the founder of the impressionist movement, writing highly original music that favoured colour and timbre over previous traditions of form and structure. (Impressionism, incidentally, was a term Debussy disliked, writing to his publisher in 1908 that he was ‘attempting “something different” – what imbeciles call impressionism [is] just about the least appropriate term possible’.)

Despite early dreams of becoming a virtuoso pianist, Debussy found greater success working as a composer, producing his first works as a teenager. He wrote his first piano piece aged 18, and within a few years was composing numerous symphonies, cantatas and operas. However, the piano remained his main instrument and he ultimately became best known for his mature works for the instrument. Debussy’s piano music remains some of the best-loved music in the repertoire, distinctive for its luminous tonal colours and evocation of an other-worldly atmosphere.

The opening three pieces on this disc highlight Debussy’s skill at creating unique sound-worlds within a short space of time. *Nocturne* (1892) is one of the composer’s earlier piano works, which although pre-dating his well-known Impressionist style, still highlights aspects of his unique harmonic language. The piece draws on Chopin’s tradition of the nocturne genre in both title and mood, opening with a gentle, short rising theme, which soon develops into something more forceful and passionate.

In contrast, *Élégies* (1915) is Debussy’s final work for solo piano and is a brooding, sober piece, written when the composer was gravely ill with cancer. The piece is extremely short but highlights Debussy’s fluid handling of rhythms and modality. Written about ten years earlier, *Masques* (1903–4) is one of several works the composer wrote after being inspired by 18th-century French paintings. It was published with *L’Isle joyeuse* for piano, with both pieces originally intended as the first and last pieces of a triptych.

Debussy was only 24 years old when he wrote the charming *Petite Suite* (1886–9). Written at about the same time as his two Arabesques for piano, the Suite evokes a similar sense of lightness and delicacy, as well as conveying the same immediate charm. The work was originally conceived for piano with four hands, but was later re-scored for full orchestra. Its four movements each reveal a gentle, simple lyricism. The first movement, ‘En bateau’ (‘In a boat’) opens with a simple melody that floats above a rippling accompaniment, imitating the ceaseless ebb and flow of the sea. ‘Cortège’ is a cheery, light-hearted piece, whereas the following ‘Menuet’ is more ethereal, generating a warm succession of subtle, luminous colours. The work ends with ‘Ballet’, a lively dance movement.

Marche écossaise – written two years after the *Petite Suite*, in 1891 – has a similarly energetic feel. At this early point in his career Debussy was struggling with his finances, which might help explain why he accepted a rather unusual commission by a Scottish general, who requested a work incorporating a march associated with the Ross clan, from which he was descended. Debussy obliged with this characterful piano piece for four hands, where although the main melody resembles a military-style march, the themes are continually transformed and developed throughout, conjuring up a huge range of moods and colours. Debussy later orchestrated it in 1908.

Épigraphes antiques (1914) and *En blanc et noir* (1915) are two of Debussy's final works. The composer's output had already started to diminish; suffering from the cancer that would soon end his life, Debussy was depressed by the ongoing war and was mourning the death of his mother – all factors that stunted his flow of creativity. *Épigraphes antiques* was a reworking of incidental music Debussy had written (in 1901) to accompany a recitation of poems by French poet Pierre Louÿs. The six epigraphs are each highly atmospheric, ranging from the sinuous, improvisatory feel of ‘Pour l'Égyptienne’ to the languid atmosphere of ‘Pour invoquer Pan, Dieu du vent d'été’, which opens with a lilting pentatonic melody, evoking Pan, god of the summer wind.

The three sections of *En blanc et noir* are brilliant and colourful, and notoriously difficult to perform. The piece is reputed to be the composer's response to the First World War, with the clashing harmonies of the first movement representing the struggles of war, interspersed with military-sounding motifs.

The solemn slow movement opens with a very sombre, elegiac mood which pervades the whole movement, while the final Scherzando, dedicated to Stravinsky, is the least serious movement of the piece and brings the work to an energetic, spirited close.

Never published in Debussy's lifetime, *Lindaraja* (1901) was the composer's first work specifically written for two pianos. Based on a pulsating habanera rhythm, the work paints a picture of the Arab-inspired gardens at the Spanish palace, Alhambra – and yet again highlights Debussy's evocative musical language.

© Carenza Hugh-Jones, 2011

Debussy: Petite Suite · Épigraphes antiques · En blanc et noir u.a.

Claude Debussy (1862–1918) war einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit und wird als der Gründer der impressionistischen Bewegung betrachtet, da er äußerst originelle Musik schrieb, die Farbe und Timbre gegenüber vorherigen Traditionen von Form und Anlage bevorzugte. (Impressionismus war übrigens ein Ausdruck, den Debussy gar nicht liebte, und 1908 schrieb er an seinen Verleger, dass er „etwas Anderes“ versuchte – was Schwachköpfe Impressionismus nennen, in etwa der unangemessenste Ausdruck dafür“.)

Trotz seiner frühen Träume, Klaviervirtuose zu werden, fand Debussy größeren Erfolg als Komponist und produzierte seine ersten Werke in seiner Jugend. Er schrieb sein erstes Klavierstück im Alter von achtzehn und innerhalb nur weniger Jahre komponierte er zahlreiche Sinfonien, Kantaten und Opern. Das Klavier blieb jedoch sein Hauptinstrument und letztendlich wurde er am meisten für seine reifen Werke für dieses Instrument bekannt. Debussys Klaviermusik gehört nach wie vor zur beliebtesten Musik im Repertoire und zeichnet sich durch ihre leuchtenden Klangfarben und die entrückte Atmosphäre aus, die sie heraufbeschwört.

Die drei Stücke am Anfang dieser CD stellen Debussys Geschick heraus, in einem kurzen Zeitraum einzigartige Klangwelten zu erschaffen. *Nocturne* (1892) ist eines der früheren Klavierwerke des Komponisten, die zwar vor seinem bekannten impressionistischen Stil entstanden, aber bereits Aspekte seiner einzigartigen Harmoniesprache hervorheben. Das Stück bezieht sich in Titel und Stimmung auf Chopins Tradition im Nocturne-Genre und beginnt mit einem sanften, kurzen, aufsteigenden Thema, das bald energischer und leidenschaftlicher wird.

Élégies (1915) ist im Gegensatz dazu Debussys letztes Werk für Klavier solo und wurde geschrieben, als der Komponist schwer an Krebs erkrankt war. Das Stück ist extrem kurz, unterstreicht jedoch seine gewandte Handhabung von Rhythmus und Modalität. Etwa zehn Jahre zuvor entstand *Masques* (1903/04), eines von mehreren Stücken, zu denen der Komponist durch französische Gemälde aus dem 18. Jahrhundert inspiriert wurde. Es wurde zusammen mit *L'Isle joyeuse* für Klavier veröffentlicht, und die beiden Stücke sollten ursprünglich das erste und letzte Stück eines Triptychons sein.

Debussy war erst 24 Jahre alt, als er die charmante *Petite Suite* (1886–89) schrieb. Sie entstand etwa um die gleiche Zeit wie seine beiden Arabesken für Klavier und vermittelt eine ähnlich luftig-delikate Atmosphäre und denselben direkten Charme. Das Werk wurde ursprünglich für Klavier zu vier Händen konzipiert, später aber für volles Orchester orchestriert. Die vier Sätze sind jeweils zart lyrisch. Der erste Satz, „En bateau“ („Im Boot“), beginnt mit einer schlchten Melodie, die über einer plätschernden Begleitung schwebt, die die unäblässigen Gezeiten des Meeres imitiert. „Cortège“ ist fröhlich und leichtmütig, während das folgende „Menuet“ eher ätherisch ist und eine Folge von subtilen, leuchtenden Farben produziert. Das Werk schließt mit „Ballet“, einem lebhaften Tanzsatz.

Marche écossaise wurde 1891, zwei Jahre nach der *Petite Suite* geschrieben und ist ähnlich dynamisch. Zu diesem frühen Zeitpunkt in seiner Karriere hatte Debussy Geldsorgen, was vielleicht erklärt, warum er den ungewöhnlichen Auftrag von einem schottischen General annahm, der ein Werk mit einem Marsch bestellte, der mit dem Ross-Clan assoziiert war, von dem er abstammte. Debussy entsprach

seinem Wunsch mit diesem charaktervollen Klavierstück zu vier Händen, dessen Hauptmelodie zwar einem Militärmarsch ähnelt, dessen Themen aber durchweg ständig transformiert und entwickelt werden und eine enorme Bandbreite von Stimmungen und Farben heraufbeschwören. Debussy orchestrierte es 1908.

Épigraphes antiques (1914) und *En blanc et noir* (1915) sind zwei der letzten Werke Debussys. Der Komponist schrieb zusehends weniger – Debussy litt an Krebs, an dem er bald sterben sollte, war über den andauernden Krieg deprimiert und trauerte um seine verstorbene Mutter – allesamt Faktoren, die seinen schöpferischen Fluss stemmten. *Épigraphes antiques* arbeitet eine Bühnenmusik um, die Debussy 1901 zur Begleitung einer Lesung von Gedichten des französischen Dichters Pierre Louys geschrieben hatte. Die sechs Epigraphe sind äußerst atmosphärisch – vom geschmeidig-improvisoratorischen „Pour l'Égyptienne“ bis zum tragen „Pour invoquer Pan, Dieu du vent d'été“, das mit einer trällernden pentatonischen Melodie beginnt, die Pan, den Gott des Sommerwindes evoziert.

Die drei Abschnitte von *En blanc et noir* sind brillant und farbenfroh und notorisch schwer zu spielen. Das Stück ist angeblich Debussys Reaktion auf den Ersten Weltkrieg, in dem die beißenden Harmonien des ersten Satzes die Kämpfe des Krieges repäsentieren, die mit militärisch klingenden Motiven durchzogen sind. Der feierliche langsame Satz beginnt in einer düster-elegischen Stimmung, die den ganzen Satz durchzieht, und das abschließende, Strawinsky gewidmete Scherzando ist der am wenigsten ernsthafte Satz des Stücks, der das Werk zu einem energischen, sprühenden Abschluss bringt.

Lindaraja (1901) wurde zu Debussys Lebzeiten nie veröffentlicht und ist das erste Werk des Komponisten, das spezifisch für zwei Klaviere geschrieben wurde. Das Werk basiert auf einem pulsierenden Habanera-Rhythmus; es zeichnet ein Bild der arabisch inspirierten Gärten des spanischen Alhambra-Palasts – und hebt wiederum Debussys evokative Musiksprache hervor.

Carenza Hugh-Jones

Übersetzung: Renate Wendel

Debussy : Petite Suite · Épigraphes antiques · En blanc et noir etc.

Claude Debussy (1862–1918), l'un des compositeurs les plus importants de son temps, est considéré comme le fondateur du mouvement impressionniste, auteur d'une musique extrêmement originale qui fait passer la couleur et le timbre avant les aspects traditionnels antérieurs de forme et de structure. (« Impressionnisme » est du reste un terme que le compositeur n'aimait guère; en 1908, il écrivit à son éditeur : « J'essaie de faire autre chose, en quelque sorte des *réalités* – ce que les imbéciles appellent “impressionnisme”, terme aussi mal employé que possible. »)

Malgré ses rêves de jeunesse de devenir pianiste virtuose, Debussy eut plus de succès en travaillant comme compositeur, et produisit ses premières œuvres dès l'adolescence. Il écrivit sa première pièce pour piano à l'âge de dix-huit ans, et en l'espace de quelques années il composa des symphonies, des cantates et des opéras en grand nombre. Le piano restait toutefois son principal instrument, et il se fit en fin de compte surtout connaître grâce à ses œuvres de la maturité pour l'instrument. La musique pour piano de Debussy demeure l'une des plus appréciées du répertoire, remarquable pour ses couleurs sonores lumineuses et son évocation d'une atmosphère d'un autre monde.

Les trois premières pièces de ce disque soulignent la faculté de Debussy de créer des mondes sonores uniques en un bref laps de temps. Le *Nocturne* (1892) est l'une de ses premières œuvres pour piano; quoiqu'il précède son style impressionniste bien connu, il met néanmoins en lumière des aspects de son langage harmonique unique. La pièce s'inspire de la tradition du nocturne chopinien à la fois dans son titre et dans son climat, débutant par un délicat et bref thème ascendant qui se développe bientôt en quelque chose de plus puissant et de plus passionné.

En contraste, *Élégies* (1915) est la dernière œuvre pour piano seul de Debussy – une composition sombre, sobre, écrite alors qu'il était gravement malade d'un cancer. La pièce est extrêmement brève, mais souligne son traitement fluide des rythmes et de la modalité. Écrit une dizaine d'années auparavant, *Masques* (1903–1904) est l'une de plusieurs œuvres que Debussy conçut sous l'inspiration de tableaux

français du XVIIIe siècle. Elle fut publiée avec *L'Isle joyeuse* pour piano, et les deux pièces étaient à l'origine destinées à former le premier et le dernier volet d'un triptyque.

Debussy n'avait que vingt-quatre ans quand il composa la charmante *Petite Suite* (1886–1889), à peu près au même moment que ses deux *Arabesques* pour piano. La suite évoque une impression similaire de légèreté et de délicatesse, outre qu'elle exprime le même charme immédiat. L'œuvre fut conçue à l'origine pour piano à quatre mains, mais ensuite orchestrée pour grand orchestre. Les quatre mouvements de la suite révèlent tous un lyrisme simple et délicat. Le premier, « En bateau », débute par une mélodie simple qui flotte au-dessus d'un accompagnement ondulant, imitant l'incessant flux et reflux de la mer. « Cortège » est une pièce joyeuse et légère, tandis que le « Menuet » qui suit est plus éthétré, engendrant une chaude succession de couleurs subtiles et lumineuses. L'œuvre se termine par un « Ballet », mouvement de danse animé.

La *Marche écossaise* – écrite deux ans après la *Petite Suite*, en 1891 – dégage une impression similaire de vigueur. À ce stade précoce de sa carrière, Debussy avait des difficultés financières, ce qui pourrait contribuer à expliquer qu'il ait accepté une commande plutôt inhabituelle d'un général écossais, qui lui demanda une œuvre incorporant une marche associée au clan Ross, dont il était le descendant. Debussy répondit avec cette pièce pour piano à quatre mains pleine de caractère, où, bien que la mélodie principale ressemble à une marche de style militaire, les thèmes sont continuellement transformés et développés tout du long, créant une vaste palette d'ambiances et de couleurs. Debussy l'orchestra ensuite en 1908.

Les *Épigraphes antiques* (1914) et *En blanc et noir* (1915) sont deux des dernières œuvres de Debussy. Sa production avait déjà commencé à diminuer ; souffrant du cancer qui allait bientôt l'emporter, Debussy était déprimé par la guerre et pleurait la mort de sa mère – tous facteurs qui entravèrent le flot de sa créativité. Les *Épigraphes antiques* sont une adaptation de la musique qu'il avait écrite en 1901 pour accompagner une lecture de poèmes de Pierre Louÿs. Les six épigraphes sont tous extrêmement évocateurs, du sentiment sinueux, improvisé, de « Pour l'Égyptienne » à l'atmosphère languissante de

« Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été », qui débute par une charmante mélodie pentatonique évoquant Pan.

Les trois sections de *En blanc et noir* sont brillantes et hautes en couleur, et notoirement difficiles à jouer. L'œuvre serait, dit-on, la réponse du compositeur à la Première Guerre mondiale, et les heurts harmoniques du premier mouvement représenteraient les luttes de la guerre, entremêlés de motifs d'allure militaire. Le mouvement lent solennel débute dans un climat très sombre et élégiaque qui l'imprègne tout entier, tandis que le *Scherzando* final, dédié à Stravinski, est le mouvement le moins sérieux de l'œuvre, l'amenant à une conclusion vigoureuse et pleine d'entrain.

Resté inédit du vivant de Debussy, *Lindaraja* (1901) est sa première œuvre spécifiquement écrite pour deux pianos. Fondée sur une pulsation rythmique de habanera, elle dépeint les jardins d'inspiration arabe au palais de l'Alhambra en Espagne – et met cependant une nouvelle fois en valeur le langage musical évocateur de Debussy.

Carenza Hugh-Jones

Traduction : Dennis Collins

Executive producer: Matthew Cosgrove

Producer and balance engineer: Jean-Claude Gaberel (1-3), Marijke Roos (4-18)

Recording location: La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 16-17 July 2009 (4-18) and March 2011 (1-3)

Photos: Tshi (www.tshizerbia.com) (cover); Nick Granito (booklet back)

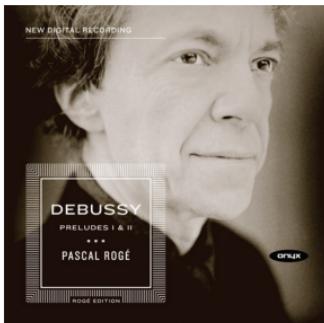
Design: Shaun Mills for WLP Ltd.

www.pascalroge.com

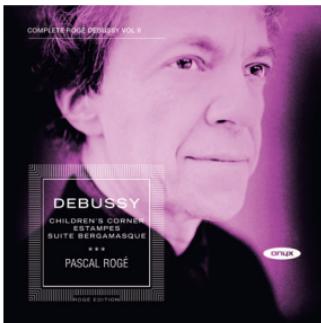
www.onyxclassics.com

onyx

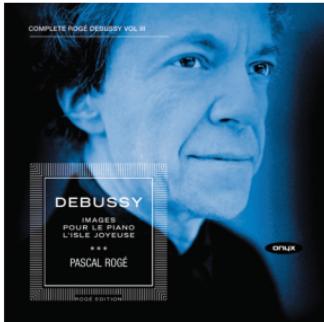
Also available from Pascal Rogé on ONYX

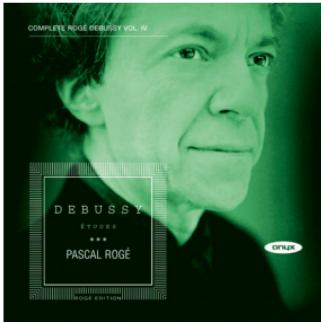
ONYX 4004
Debussy Vol. I
Préludes I and II

ONYX 4018
Debussy Vol. II
Estampes · Children's Corner
Suite bergamasque

ONYX 4028
Debussy Vol. III: Images etc.

ONYX 4056
Debussy Vol. IV: Études

www.onyxclassics.com
ONYX 4059