

SIÈCLE

onyx

LEONARD ELSCHENBROICH

JOHN WILSON • STEFAN BLUNIER • ALEXEI GRNYUK

BBC
RADIO

BBC SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA

DUTILLEUX | MESSIAEN | RAVEL | DEBUSSY | SAINT-SAËNS

SIÈCLE

Henri Dutilleux¹ (1916–2013)

Cello Concerto 'Tout un monde lointain...'*

1. I	Énigme – Très libre et flexible	6.45
2. II	Regard – Extrêmement calme	6.51
3. III	Houles – Large et ample	4.19
4. IV	Miroirs – Lent et extatique	5.00
5. V	Hymne – Allegro	4.59

Olivier Messiaen (1908–1992)

Quatuor pour la fin du temps*~

6. V	Louange à L'Éternité de Jésus	8.24

Claude Debussy (1862–1918)

Sonata in D minor for cello & piano*~

7. I	Prologue – Lent	4.35
8. II	Sérénade – Modérément animé	3.16
9. III	Finale – Animé	3.26

Maurice Ravel (1875–1937)

10. Pièce en forme de habanera *~	2.57

Camille Saint-Saëns² (1835–1921)

Cello Concerto No.1 in A minor op.33*

11. I	Allegro non troppo	5.38
12. II	Allegretto con moto	5.03
13. III	Allegro non troppo	8.23

Total timing: 69.40

BBC Scottish Symphony Orchestra*

Leonard Elschenbroich cello

John Wilson¹, **Stefan Blunier**² conductors

Alexei Grynyuk piano*

BBC
RADIO

A co-production with

Deutschlandfunk

~ A co-production with Deutschland
Radio and the BBC

Henri Dutilleux (1916–2013) was a fastidiously self-critical composer who produced only about a dozen major works (around forty in total), though he suppressed many others. Untouched by the more innovative, newsworthy 20th-century trends, he followed his own creative instinct. *Tout un monde lointain...* for cello and orchestra dates from 1967–70. When the conductor/composer Igor Markevitch introduced Dutilleux to Rostropovich in 1961, the cellist asked him to write a new work. Dutilleux had been re-reading Baudelaire, having received a commission for a ballet based on his *Les Fleurs du mal*. When he decided to withdraw from this project, he re-channelled the Baudelaire-inspired musical ideas into the new cello piece. Although Baudelaire quotations head each movement, these were added only after the music's completion, as reflections of mood. The influence of Bartók's favoured arch form is suggested by Dutilleux's similar 5-movement structure.

Énigme opens with delicate percussion, the cello entering almost immediately with a cadenza-like passage. A rapid, angular, quasi-scherzo section marked *Vif* is characterised by rather pointilliste orchestral writing. The last part of the movement (*Très vif* then *Prestissimo*) is almost entirely *pianissimo*. In the hypnotic *Regard (Extrêmement calme)* Dutilleux exploits the cello's upper register. This would seem to ideally suit Rostropovich, whose eloquence in that sphere changed the general perception of cello-writing, but Dutilleux, not having heard him perform "all that often", played down this supposed connection. *Houles (Large et ample)* is the central scherzo, intense and rhapsodic, evoking the sudden swells (*houles*) and typically volatile nature of the sea. Marked *Lent et extatique*, *Miroirs* again exploits the soloist's high register, with violins superimposing mirror images, though the timbres of brass, percussion and harp predominate. In the final *Hymne (Allegro)* Dutilleux synthesizes material from preceding movements. The rarified sound-world of *Tout un monde lointain...* is characteristic of Dutilleux's orchestral music in general, his treatment of the large percussion section being a model of subtlety. The work has become one of the most frequently performed of late-20th-century cello compositions.

Olivier Messiaen (1908–92) composed his *Quatuor pour la fin du temps (Quartet for the End of Time)* in July 1940, while he was a prisoner-of-war at Görlitz in Silesia. The quartet's scoring was dictated by the fortuitous presence of violinist Jean Le Boulaire, cellist Étienne Pasquier and clarinetist Henri Akoka among his fellow inmates. Its premiere was given on 15th January 1941 to an audience of several hundred prisoners. The fifth of the eight movements is *Louange à L'Éternité de Jésus* (Praise to the Eternity of Jesus), of which Messiaen wrote: "Jesus is here considered as one with the Word. A long phrase, infinitely slow, from the cello ... Majestically the melody unfolds at a distance both intimate and awesome ... In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."

In 1915 Claude Debussy (1862–1918) planned a series of six sonatas for different instrumental combinations. Seriously ill with cancer, he lived to complete only the violin and cello sonatas and the sonata for flute, viola and harp. The *Cello Sonata* is a work of wide expressive range, with frequent changes of mood and tempo. Debussy remarked: "The proportions are almost classical...", but there is no conventional development. The "*Sostenuto e molto risoluto*" opening gives way to cello arabesques, a sad cello melody leads to a more animated passage, but the movement ends peacefully. Debussy initially considered the sub-title "Pierrot Angry with the Moon" for the strangely frustrated *Sérénade*. This restless and rather disgruntled movement has indications as diverse as "*fantasque et léger*" (whimsical and light), "*ironique*" and "*fuoco*" (fiery). The initial guitar-style *pizzicato* is replaced by *arco* for the faster but sustained middle section. The lively finale has a Spanish flavour, but again there are mercurial mood-changes – fire, passion and tenderness. A declamatory cello solo is dismissed by the brusque final bars.

Maurice Ravel (1875–1937) originally composed his *Vocalise-étude en forme de habanera* for bass voice and piano in 1907. His contribution to a collection of vocalises compiled by the singing teacher A. L. Hettich, this is one of three Spanish pieces (the others were the opera *L'Heure espagnole* and *Rapsodie espagnole*) which he wrote that year and is believed to have been an off-shoot of the opera. The typically languid character of the habanera is emphasised by Ravel's marking "*Avec indolence*". The version of this seductive showpiece recorded here – one of many available arrangements for different instruments – is by the French cellist Paul Bazelaire (1886–1958).

Defeat in the Franco-Prussian War of 1870–71 severely damaged French national pride. As part of the restoration of cultural credibility, Saint-Saëns (1835–1921) played a major role in the revival of traditional forms – symphony, concerto, quartet and sonata. Two of his ten concertos are for cello, the first dating from 1872 and composed for the French cellist Auguste Tolbecque. Structured in one continuous movement (but three distinct sections), the concerto is beautifully integrated, concise and abundantly melodic. Saint-Saëns's Classical restraint and clarity are to be expected, but the elements of drama and passion are more striking, while the problem of balance between cello and orchestra is effortlessly overcome. The first section comprises exposition and development, with fragments of the opening theme's triplet figuration exploited in the latter section. The central part is a lightly scored, charming *Allegretto* in the style of a minuet. When this finally recedes, the opening of the concerto is recalled to begin the final section – a modified and extended recapitulation, with two completely new, lyrical melodies as well as some brilliant passage-work for the cello. An exhilarating coda in A major, including a further new melody, concludes what is one of Saint-Saëns's most completely successful works.

Der Komponist Henri Dutilleux (1916–2013) konnte es sich selbst kaum recht machen. Nur ungefähr ein Dutzend seiner insgesamt rund 40 Kompositionen waren große Werke, wobei er mehrere weitere unter Verschluss hielt. Die neomodischen, aufsehenerregenden Trends des 20. Jahrhunderts ließen ihn kalt: Er folgte seinem eigenen künstlerischen Instinkt. Sein Werk *Tout un monde lointain...* (Eine ganze Welt in der Ferne...) für Cello und Orchester entstand zwischen 1967 und 1970. 1961 machte der Dirigent und Komponist Igor Markevitch Dutilleux mit dem Cellisten Mstislaw Rostropowitsch bekannt, der ihn um ein neues Werk bat. Dutilleux hatte sich intensiv mit Baudelaire auseinandergesetzt, nachdem er mit einem Ballett auf der Grundlage von dessen Gedichtband *Les Fleurs du mal* (*Die Blumen des Bösen*) beauftragt worden war. Nachdem er beschlossen hatte, sich von diesem Projekt zurückzuziehen, ließ er seine musikalischen Ideen dafür stattdessen in das neue Cellostück einfließen. Zwar ist jeder Satz mit einem Zitat von Baudelaire überschrieben, das die jeweilige Stimmung widerspiegelt, doch Dutilleux fügte diese Mottos erst nach der Vollendung der Komposition ein. Der fünfsätzige Aufbau des Werks erinnert an die Bogenstruktur, die Bela Bartók bevorzugt seinen Werken zugrundelegte.

Der erste Satz, *Énigme*, beginnt mit filigranen Schlagzeugrhythmen, während das Cello fast unmittelbar mit einer kadenzartigen Passage einsetzt. Ein rasantes, sprunghaftes Quasi-Scherzo mit der Tempobezeichnung *vif* ist von einer beinahe pointillistischen Orchestrierung geprägt. Der letzte Teil des Satzes (erst *très vif*, dann *prestissimo*), ist fast durchgehend sehr leise zu spielen. Im hypnotischen zweiten Satz, *Regard (extrêmement calme)* schöpft Dutilleux das hohe Register des Cellos aus, das Rostropowitschs Spezialität war: Sein überragendes Spiel in diesem Bereich hatte Cellokompositionen in ein neues Licht gerückt. Dutilleux jedoch hatte Rostropowitsch nach eigenen Angaben nicht besonders oft spielen gehört und maß deswegen diesem vermuteten Zusammenhang keine große Bedeutung bei. *Houles (large et ample)*, das eindringliche und rhapsodische zentrale Scherzo, beschwört plötzlichen starken Seegang und die typische launische Natur der See herauf. Im vierten Satz *Miroirs* mit der Satzbezeichnung *lent et extatique* spielt der Solist erneut hauptsächlich in hoher Lage; sein Part wird von den Violinen „gespiegelt“, während die Klangfarben von Blechbläsern, Schlagzeug und Harfe vorherrschen. Im letzten Satz *Hymne (Allegro)* verschmilzt Dutilleux Material aus vorhergehenden Sätzen. Die reduzierte Klangwelt von *Tout un monde lointain...* mit der mustergültig raffiniert eingesetzten Schlagzeugsektion ist charakteristisch für alle Orchesterwerke des Komponisten. Dieses Werk entwickelte sich zu einer der am häufigsten aufgeführten Cellokompositionen des späten 20. Jahrhunderts.

Olivier Messiaen (1908–1992) komponierte sein *Quatuor pour la fin du temps* (*Quartett für das Ende der Zeit*) im Juli 1940, während er im schlesischen Görlitz als Kriegsgefangener interniert war. Die Besetzung des Quartetts ergab sich, weil zufällig der Violinist Jean Le Boulaire, der Cellist Étienne Pasquier und der Klarinetist Henri Akoka mit Messiaen im selben Lager waren. Die Premiere des Werks fand am 15. Januar 1941 vor mehreren Hundert anderen Internierten statt. Der fünfte der acht Sätze trägt den Titel *Louange à l'Éternité de Jésus* (Lob auf die Ewigkeit Jesu). Messiaen erläuterte dazu: „Jesus wird hier mit dem Wort gleichgesetzt.

Eine lange, unendlich langsame Phrase des Cellos ... majestätisch entfaltet sich die Melodie in zugleich inniger und ehrfürchtiger Distanz ... Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“

1915 nahm sich Claude Debussy (1862–1918) einen Zyklus von sechs Sonaten für verschiedene Instrumentenkombinationen vor. Da er schwer erkrankt war, konnte er vor seinem Tod nur die Violinsonate, die Cellosonate und die Sonate für Flöte, Bratsche und Harfe vollenden. Die Cellosonate ist ein Werk von großer expressiver Bandbreite mit häufigen Stimmungs- und Tempowechseln. Debussy behauptete, die Sonate habe „beinahe klassische Proportionen“, jedoch fehlt eine konventionelle Durchführung. Der Anfang, *sostenuto e molto risoluto*, weicht Celloarabesken, eine traurige Cellomelodie mündet in eine lebhaftere Passage, bevor der Satz friedlich endet. Für die eigenartig aufgebrachte Serenade hatte Debussy ursprünglich den Untertitel „Pierrot ist böse mit dem Mond“ im Sinn gehabt. Die Vortragsanweisungen für diesen unruhigen und recht misshandigten Satz reichen von „*fantasque et léger*“ (skurril und heiter) und „*ironique*“ bis hin zu „*fuoco*“ (feurig). Zu Anfang spielt das Cello in gitarrenartigem Pizzicato, im schnelleren aber ausgedehnten mittleren Abschnitt wieder mit dem Bogen. Das lebhafte Finale ist spanisch angehaucht, jedoch finden auch hier wieder sprunghafte Stimmungswechsel statt – Hitzigkeit, Leidenschaft und Zärtlichkeit. Ein deklamatorisches Cellosolo wird von den brüskten Schlusstakten aufgelöst.

Maurice Ravel (1875–1937) komponierte seine *Vocalise-étude en forme de habanera* für Bassstimme und Klavier im Jahr 1907 für eine Vokalisensammlung, die der Gesangslehrer A. L. Hettich zusammenstellte. Im selben Jahr schrieb Ravel noch zwei weitere spanische Werke, die *Rapsodie espagnole* und die Oper *L'Heure espagnole*, aus der die *Vocalise-étude* vermutlich erwuchs. Die charakteristische Behäbigkeit der Habanera wird durch Ravels Bezeichnung „*Avec indolence*“ betont. Die Cellofassung dieses verführerischen Glanzstücks auf diesem Album – eines von vielen Arrangements für verschiedene Instrumente – stammt von dem französischen Cellisten Paul Bazelaire (1886–1958).

Die Niederlage im deutsch-französischen Krieg 1870/71 verletzte den Nationalstolz der Franzosen schwer. Im Rahmen der Restauration der kulturellen Hoheit spielte Camille Saint-Saëns (1835–1921) eine bedeutende Rolle bei der Wiederbelebung traditioneller musikalischer Formen – Sinfonie, Konzert, Quartett und Sonate. Zwei seiner zehn Instrumentalkonzerte sind Cellokonzerte. Das erste stammt aus dem Jahr 1872 und wurde für den französischen Cellisten Auguste Tolbecque komponiert. Dieses wunderbar ganzheitliche, prägnante und vor Melodien strotzende Konzert besteht aus einem fortlaufenden Satz, der jedoch in drei charakteristische Abschnitte unterteilt ist. Saint-Saëns' klassische Zurückhaltung und Klarheit sind abzusehen, wohingegen die dramatischen und leidenschaftlichen Elemente vielmehr verblüffen, während Cello und Orchester müheles die richtige Balance untereinander finden. Der erste Abschnitt umfasst die Exposition und die Durchführung, in welcher Fragmente der Triolenfiguration des Anfangsthemas häufige Verwendung finden. Der mittlere Teil ist ein heiter instrumentiertes, reizendes Allegretto im Stil eines Menuetts. Schließlich leitet die Musik vom Beginn des Konzerts den Finalabschnitt ein – eine veränderte und erweiterte

Reprise mit zwei völlig neuen, lyrischen Melodien sowie einigem brillanten Passagenwerk für das Cello. Eine mitreißende Coda in A-Dur mit einer weiteren neuen Melodie beschließt dieses Konzert, das eines der erfolgreichsten Werke von Saint-Saëns überhaupt darstellt.

© 2017 Philip Borg-Wheeler

Übersetzung: Stefanie Schlatt

© 2017 Leonard Elschenbroich

© 2017 PM Classics Ltd.

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Producer: Andrew Trinick (concertos)

Recording engineer: Graeme Taylor

Producer: Christoph Schmitz – Deutschlandfunk (chamber works)

Mixing & mastering: Andrew Mellor

Recording location: Deutschlandfunk Kammermusiksaal, January 2016 (chamber works);

City Halls, Glasgow, May & July 2016 (concertos)

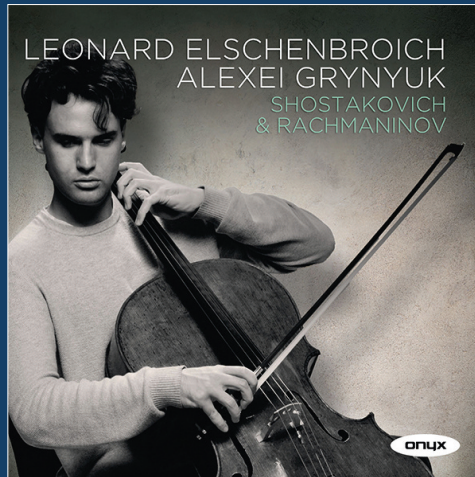
Photography: Dara Munnis Photography

Design: Eduardo Nestor Gomez

www.onyxclassics.com

onyx

Also available on ONYX

ONYX 4116
Rachmaninov & Shostakovich:
Cello Sonatas
Leonard Elschenbroich, Alexei Grynyuk

ONYX 4122
Kabalevsky: Cello Concerto No.2
Prokofiev: Cello Sonata, etc.
Leonard Elschenbroich
Netherlands Radio Philharmonic Orchestra
Andrew Litton, Alexei Grynyuk, Petr Limonov

ONYX 4180
Musica Nostalgica
Schnittke: Sonata No.1, Suite in the Old Style
Leonard Elschenbroich, Petr Limonov

ONYX 4140
Prokofiev: Piano Concertos 1 & 3
Simon Trpčeski, RLPO, Vasily Petrenko

Photo: Felix Broede

ONYX 4173

www.onyxclassics.com