

SUPER AUDIO CD

CHANDOS
SUPER AUDIO CD

ESCALES

FRENCH ORCHESTRAL WORKS

SINFONIA OF LONDON

JOHN WILSON

Royal College of Music / ArenaPAL

Maurice Duruflé, as a young man

Escales

French Orchestral Works

Emmanuel Chabrier (1841 – 1894)

- 1 **España** (1883) 6:03
Rhapsody for Orchestra
Allegro con fuoco – Poco più mosso

Maurice Duruflé (1902 – 1986)

Trois Danses, Op. 6 (1932) 21:15
(Three Dances)
pour Orchestre
À Paul Paray

- 2 I Divertissement. Andante – Vivace – Tempo vivace –
Andante – Vivace – Andante – Vivace –
Andante – Vivace – Tempo vivace – Poco animato –
Andante – Poco più lento – Tempo I 7:16
- 3 II Danse lente. Lento – Molto più mosso – Andante –
Tempo I – Molto più animato – Animando poco a poco –
Molto più lento – Moderato – Lento – Moderato – Lento – Tranquillo –
Tempo I – Poco più lento – Tempo I 8:47
- 4 III Tambourin. Allegro, ma non troppo – Animando – Animato –
Tempo I 5:12

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

5

Le Rouet d'Omphale, Op. 31 (1871)

7:26

(The Spinning Wheel of Omphale)

in A major • in A-Dur • en la majeur

Poème symphonique

À Mademoiselle Augusta Holmès

Andantino – Allegro – Meno mosso – Allegro –

Tranquillo e scherzando

Achille-Claude Debussy (1862 – 1918)

5

Prélude à l'après-midi d'un faune (1891 – 94)

9:12

(Prelude to the Afternoon of a Faune)

Symphonic Poem

À Raymond Bonheur

Adam Walker flute

Très modéré – En animant – Toujours en animant –

Premier mouvement – Même mouvement et très soutenu –

Mouvement du début – Un peu plus animé –

Premier mouvement – Dans le mouvement plus animé –

Dans le premier mouvement avec plus de langueur –

Retenu – Très retenu – Très lent et très retenu jusqu'à la fin

Jacques Ibert (1890 – 1962)

Escales... (1922)

(Ports of Call)

14:15

7	I	Rome-Palermo. Calme – Assez animé – Premier Mouvement	6:13
8	II	Tunis-Nefta. Modéré très rythmé – Très librement – Mouvement Juliana Koch oboe	2:34
9	III	Valence. Animé – Légèrement moins animé – Modéré – Même Mouvement – Mouvement du début – Un peu plus animé	5:28

Jules Massenet (1842 – 1912)

10 **Méditation from 'Thaïs'** (1894)

Comédie lyrique in Three Acts

5:34

Andante religioso – Poco a poco appassionato –
Poco più appassionato – Più mosso agitato – A tempo I

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Rapsodie espagnole (1907 – 08) **14:34**

À mon cher Maître, Charles de Bériot

11	I	Prélude à la nuit. Très modéré – Un peu plus lent – Premier Mouvement (Très calme) –	3:58
12	II	Malagueña. Assez vif – Subitement moins animé – Assez animé – Animez – Assez lent (Un peu plus lent que le prélude) – Premier Mouvement (Assez animé) – Sans ralentir	2:04
13	III	Habanera. Assez lent et d'un rythme las	2:38
14	IV	Feria. Assez animé – Très modéré – Un peu plus animé – Au Mouvement – Un peu plus animé – Mouvement du début – Plus animé – De plus en plus animé	5:54
			TT 79:05

Sinfonia of London

Andrew Haveron leader

John Wilson

Escales: French Orchestral Works

Introduction

Each of the seven pieces on this CD exhibits qualities of sound that we recognise, without more than a thought, as French, a reaction no different from our immediate awareness of the Frenchness of Renoir or Monet. Shimmering divided strings, delicate percussion, dabs of harp colour, melodies set low on the flute or the cor anglais – these often add up to a hazy, idle atmosphere that we call impressionism; but equally often these complex colours are partners to a driving energy and a rich emotional charge.

Debussy's *Prélude à l'après-midi d'un faune* most nearly matches the impressionist label, while Ravel's *Rapsodie espagnole* covers the range from sleepy fantasy to whirlwind *élan*. Saint-Saëns, the elder statesman of French music for over fifty years, launched, with *Le Rouet d'Omphale*, a taste for the Lisztian, narrative symphonic poem, taken up by many of his French contemporaries. Another well-recognised virtue of French composers was their natural gift for re-composing the music of Spain. Ravel's *Rapsodie* sets the tone, along with Chabrier's popular *España* and the portrait of Valencia in Ibert's colourful *Escales*...

Jacques Ibert: Escales...

Jacques Ibert (1890 – 1962) might have become a seventh member of the *Groupe des Six* if he had not served in World War I, in the navy, and so was not able to complete his Conservatoire studies until 1919, when he won the coveted Prix de Rome and was away from Paris for the next three years. Newly married, Ibert took his bride to Spain on a circuitous route to Rome in order to visit Manuel de Falla, who happened to be his cousin. Ibert took careful note of the places he and his wife visited and the music they heard. The first of the *Escales*... (Ports of Call) includes echoes of a tarantella against the swell of the sea to evoke Palermo, in Sicily. The third piece is obviously festively Spanish in character, for Valencia. The second piece, 'Tunis-Nefta', according to Ibert, was

entirely based on a tune I heard in the Tunisian desert. It helped me to recreate in music the atmosphere and the memory of the landscape and scenery where I spent several weeks.

In the solitude of the Tunisian desert the augmented intervals of middle-eastern scales infuse the melody (oboe), while the

lopsided seven-beat pulse is marked by strings both plucked (*pizzicato*) and struck with the wood of the bow (*col legno*). When the energy of a Spanish fiesta is called for, in contrast, the rhythms gather momentum and sweep us along to a brilliant close.

Emmanuel Chabrier: España

Emmanuel Chabrier (1841 – 1894), a civil servant who never went to the Conservatoire and assembled a notable collection of his friends' paintings, wrote a great deal of very skilful, very charming music, giving expression to a noticeably personal voice. In *España*, the result of a trip to Spain in 1882, he exactly caught the vitality and colour of Spain, at least as tourists see it. This, along with *Carmen* (1875), set the example for every other composer who ventured across the Pyrenees.

Maurice Duruflé: Trois Danses, Op. 6

It is astonishing, and disappointing, that besides the marvellous *Trois Danses* of 1932, Maurice Duruflé (1902 – 1986) wrote only one other orchestral work, the *Andante et Scherzo*, Op. 8, of 1940. He is much better known for his organ and choral music, and in particular for the Requiem, Op. 9, completed in 1947, which originated in a commission for another orchestral work, a symphonic

poem, in 1942. Duruflé decided to compose a Requiem instead, a move which contributed generously to the repertoire of choral music but which deprived the world of a chance to experience more of the composer's extraordinary skill and imagination with the orchestra. In 1932 Duruflé had clearly been studying the works of Ravel and of his teacher Dukas, and the *Trois Danses* are unmistakably in the same class. His mastery of the orchestra and his abundance of fresh ideas are clear in all three movements: 'Divertissement' is too mild a title for the substantial first dance; the 'Danse lente' exhibits all the instruments at their best, from the simple octaves on the harp at the beginning and the characteristic dialogue for wind instruments that follows, to two great sweeping climaxes with strings and brass in full cry; and the 'Tambourin' is both witty and exhilarating, named after the long Provençal drum which sets the pulse.

Camille Saint-Saëns: Le Rouet d'Omphale, Op. 31

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) pursued a lifelong interest in classical mythology and the ancient theatre. Of his four symphonic poems, three are based on Greek stories (the exception is the *Danse macabre*). He was also a great admirer of Liszt and his music,

the model he acknowledged in composing symphonic poems. *Le Rouet d'Omphale* began life as a Scherzo for two pianos, composed during the siege of Paris in the winter of 1870–71 while Saint-Saëns was serving in the Garde Nationale. It tells the tale of Omphale, the widowed queen of Lydia, who bought Hercules as a slave. This was his punishment for the murder of Iphitus. She enjoyed his servitude, which included forcing him to spin while she wears the lion's skin and wields his club in an exchange of gender roles. In its orchestral form it was first performed in 1872.

Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune

The *Prélude à l'après-midi d'un faune* was the first masterpiece by Claude Debussy (1862–1918) and in many ways can be seen as the first masterpiece of twentieth-century music even though it predated the new century by six years. It is hard to comprehend how a mere ten minutes of music for small orchestra can serve as a foundation stone for so much that came after, but when we hear this music its magic is immediately apparent, as it was indeed to its first audience, in 1894. It is even harder to realise that these few pages, imbued with such a mysteriously improvisatory air, took Debussy two years of patient toil to

put together. In a note given out at the first performance he explained:

The music of the Prelude is a very free illustration of Stéphane Mallarmé's fine poem. It is not meant in any way to be a synthesis of it, but rather a series of scenes or settings across which pass the desires and dreams of the faun in the heat of the afternoon.

Many symphonic poems had merely evoked a tableau or a mood, but Debussy not only avoided any precision of character and action, he allowed his music to develop in an altogether free way from the very first bar, without the clear-cut notion of thematic balance or tonal precision. The famous flute solo with which the music begins sounds like an improvisation, not a theme, and its key is far from clear. Every time it comes back its shape and its harmonic background are different, like a continuous variation.

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole

In the summer of 1907 Maurice Ravel (1875–1937) composed the one-act opera *L'Heure espagnole* and immediately went on to write another Spanish work, the *Rapsodie espagnole*, finished in February 1908 and first heard, in Paris, a month later. The *Rapsodie* is in four interlinked movements. 'Prélude à la nuit' paints a hushed evening, supremely

calm and sensuous, with an eternal four-note figure, F – E – D – C sharp, hovering over the growth of a melody. Clarinets and bassoons in pairs have cadenzas, but the sleepy ostinato winds on. The 'Malagueña' breaks the mood and springs to life. But no sooner is the climax reached than a cor anglais begins to rhapsodise, and the sleepy mood of the 'Prélude à la nuit' returns. The 'Habanera' is an orchestral version of one of Ravel's earliest works, a *Habanera* for two pianos, composed in 1895. The mood is still languid and muted, and a different ostinato pervades the piece with its characteristic lop-sided rhythm. Ravel's delicate control of colour, especially harps, celesta, and percussion, is exemplary.

The 'Feria' is the brilliant, teeming conclusion of the work, although it does not maintain its exultant vitality throughout. The tempo suddenly slows for some weird wailing in solo strings as background to another cor anglais solo and a return to the atmosphere and some echoes of the 'Prélude à la nuit'. But the festivities inevitably resume, and the headlong surge of Ravel's orchestra leads to the cosmic convulsion of the last two bars.

Jules Massenet: Méditation from 'Thaïs'
Thaïs by Jules Massenet (1842 – 1912)
is concerned with the contrary pulls of

hedonism and asceticism: Eros versus the Holy Ghost, or sensuality versus Christian virtue. It is based on Anatole France's novel *Thaïs*, a runaway success in 1890, and a bitter attack on sanctimonious piety and on clericalism in general. In fourth-century Coptic Egypt the ascetic Athanaël is determined to win the pleasure-loving Thaïs to his faith. She is equally determined to resist, but the 'Méditation', a famous violin solo heard between the scenes of Act II, tells a different story: a vision of perfect serenity, to which her eyes are now opened. Her soul is saved, while that of Athanaël, as he is unable to resist her sensuality, is lost.

© 2020 Hugh Macdonald

Formed originally in 1955, **Sinfonia of London** was re-established in 2018 by the British conductor John Wilson to devote itself, at least initially, to recording projects. This recording of French orchestral works, released in February 2020, is the orchestra's second CD. It succeeds a hugely successful recording of Korngold's Symphony in F sharp, which was released in September 2019. Both recordings have been issued in partnership with Chandos Records. Further discs will follow over the coming months.

John Wilson is in demand at the highest level across the globe, working with some of the finest orchestras and opera houses. In the UK, he performs regularly at festivals such as the Aldeburgh Festival, Glyndebourne Festival Opera, and BBC Proms with orchestras such as the London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, and City of Birmingham Symphony Orchestra. Elsewhere, he has conducted the Royal Concertgebouw Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic Orchestra, and Sydney Symphony Orchestra, amongst others, and is scheduled soon to make notable debuts with the Symphonieorchester des Bayerischen

Rundfunks, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, and Danish National Symphony Orchestra.

He studied composition and conducting at the Royal College of Music, where in 2011 he was made a Fellow. In 1994, he formed his own orchestra, the John Wilson Orchestra, dedicated to performing music from the golden age of Hollywood and Broadway, and with which he has appeared regularly across the UK. John Wilson has assembled a large and varied discography which includes numerous recordings with the John Wilson Orchestra, and series of discs with the BBC Scottish Symphony Orchestra, exploring works by Sir Richard Rodney Bennett, and the BBC Philharmonic, devoted to the symphonic works of Aaron Copland.

John Wilson

Escales: Französische Orchesterwerke

Einführung

Alle sieben Werke auf dieser CD weisen Klangelemente auf, die wir ohne weiteres als französisch erkennen: eine Empfindung, die sich durch nichts von unserem unmittelbaren Bewusstsein des Französischen in Renoir oder Monet unterscheidet. Schimmernde, geteilte Streicher, zartes Schlagwerk, getupfte Harfenklänge, tief für die Flöte oder das Englischhorn gesetzte Melodien – all dies erzeugt oft eine diffuse, müßige Atmosphäre, die wir als Impressionismus bezeichnen; ebenso oft aber treten diese komplexen Farben auch mit treibender Energie und emotional stark geladen auf.

Debussys *Prélude à l'après-midi d'un faune* lässt sich am ehesten als impressionistisch beschreiben, während Ravels *Rapsodie espagnole* den ganzen Bereich von verträumter Fantasie bis zu stürmischem Elan abdeckt. Saint-Saëns, über fünfzig Jahre lang der verdiente Senior der französischen Musik, entwickelte mit *Le Rouet d'Omphale* eine von vielen seiner Landsleute nachempfundene Schwäche für die sinfonische Dichtung eines Liszt. Eine weitere anerkannte Tugend französischer

Komponisten war ihre natürliche Begabung, die Musik Spaniens nachzuempfinden. Ravels *Rapsodie* gibt den Ton an, zusammen mit Chabriers beliebtem *España* und dem Bild von Valencia in Iberts farbenfrohen *Escales* ....

Jacques Ibert: Escales ...

Jacques Ibert (1890 – 1962) hätte ein siebtes Mitglied der *Groupe des Six* sein können, wenn er nicht im Ersten Weltkrieg in der Marine gedient hätte. So aber schloss er sein Studium am Pariser Conservatoire erst 1919 ab, nun auch noch mit dem begehrten Prix de Rome, der ihn auf bis zu drei Jahre zwangsläufig außer Landes führen sollte. Die Fahrt nach Rom verlief auf Umwegen auch über Spanien, wo der frisch vermählte Ibert und seine Gattin seinen Cousin Manuel de Falla besuchten. Ibert ließ die Stationen dieser Reise und die Musik, die dort erklang, nachhaltig auf sich einwirken. Die erste der *Escales* ... (Stationen) vermittelt Echos einer Tarantella über wogenden Wellen, um an Palermo zu erinnern. Die dritte Station, "Valencia", hat unverkennbar festlich-spanischen Charakter. Das zweite Stück, "Tunis-Nefta", beruht laut Ibert

ganz auf einer Melodie, die ich in der tunesischen Wüste gehört habe. Sie hat mir geholfen, die Atmosphäre und die Erinnerung an die Umgebung, in der ich mehrere Wochen verbracht habe, musikalisch nachzuempfinden.

In der Einsamkeit der tunesischen Wüste durchdringen die übermäßigen Intervalle der nahöstlichen Tonleitern die Melodie (Oboe), während der ungleiche siebentaktige Rhythmus von Streichern markiert wird, die ihre Saiten mal zupfen (*pizzicato*), mal mit dem Holz des Bogens (*col legno*) anschlagen. Wenn dagegen die Energie einer spanischen Fiesta angesagt ist, kommen die Rhythmen in Schwung und reißen uns mit zu einem strahlenden Abschluss.

Emmanuel Chabrier: España

Emmanuel Chabrier (1841 – 1894) wurde als Komponist und Pianist bekannt, obwohl er auf ein Musikstudium verzichtet hatte und lange Jahre hauptberuflich als juristisch studierter Ministerialbeamter tätig war. Er hatte auch ein lebhaftes Interesse an der Malerei, das sich in einer bedeutenden Sammlung von Gemälden befreundeter Künstler manifestierte. Schließlich aber widmete er sich doch ganz der Musik und schrieb eine Fülle sehr geschickter, sehr charmanter Stücke, die einer bemerkenswert persönlichen Stimme

Ausdruck verliehen. In *España*, dem Ergebnis einer Spanienreise im Jahr 1882, vermochte er, die Vitalität und Farbenfreude Spaniens getreu zu vermitteln, zumindest so, wie sich Touristen an das Land erinnern. Zusammen mit *Carmen* (1875) schuf dieses Werk ein Vorbild für alle anderen Komponisten, die es über die Pyrenäen zog.

Maurice Duruflé: Trois Danses op. 6

Es ist erstaunlich und enttäuschend, dass Maurice Duruflé (1902 – 1986) neben den wunderbaren *Trois Danses* von 1932 mit dem *Andante et Scherzo* op. 8 von 1940 nur ein einziges weiteres Orchesterwerk geschrieben hat. Besser bekannt ist er für seine Orgel- und Chormusik, insbesondere für das Requiem op. 9 von 1947, das aus einem fünf Jahre zuvor erhaltenen Kompositionsauftrag für ein anderes Orchesterwerk hervorgegangen ist. Die Entscheidung Duruflés, statt einer sinfonischen Dichtung ein Requiem zu komponieren, bereicherte zwar das Chormusikrepertoire, doch blieb der Welt ein neuerlicher Beweis der außergewöhnlichen Fähigkeit und Fantasie des Komponisten im Orchestersatz versagt. Fraglos arbeitete Duruflé 1932 in gründlicher Kenntnis der Werke Ravels und seines Lehrers Dukas, denn die *Trois Danses* liegen eindeutig auf gleichem Niveau. Seine Beherrschung des

Klangkörpers und seine Fülle an frischen Ideen beeindrucken in allen drei Sätzen: "Divertissement" ist ein allzu bescheidener Titel für den gewichtigen ersten Tanz; der "Danse lente" lässt alle Instrumente zur Geltung kommen, von den einfachen Oktaven der Harfe zu Beginn und dem typischen Dialog für Blasinstrumente, der sich anschließt, bis zu den beiden mächtigen Höhepunkten mit entfesselten Streichern und Blechbläsern. Der nach der taktgebenden provenzalischen Trommel benannte "Tambourin" setzt einen geistreichen und berauschten Schlusspunkt.

Camille Saint-Saëns: Le Rouet d'Omphale op. 31

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) beschäftigte sich ein Leben lang mit der klassischen Mythologie und dem antiken Theater. Von seinen vier sinfonischen Dichtungen basieren drei auf griechischen Sagen (ausgenommen der *Danse macabre*). Er war auch ein großer Bewunderer von Liszt und dessen Musik, die er als Vorbild für seine eigenen sinfonischen Dichtungen anerkannte. *Le Rouet d'Omphale* (Das Spinnrad der Omphale) begann als Scherzo für zwei Klaviere, komponiert während der deutschen Belagerung von Paris im Winter 1870 / 71, als Saint-Saëns in der Garde

Nationale diente. Es erzählt die Geschichte von Omphale, der verwitweten Königin von Lydien, und Herakles. Der Held muss als Strafe für die Ermordung von Iphitos als Sklave dienen und ist von Omphale gekauft worden. Sie kostet seine Unterwürfigkeit aus und tauscht die Geschlechterrollen, sodass er am Spinnrad arbeiten muss, während sie sein Löwenfell und seine Keule trägt. In der Orchesterfassung wurde das Werk 1872 uraufgeführt.

Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune

Das *Prélude à l'après-midi d'un faune* (Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns) war das erste Meisterwerk von Claude Debussy (1862 – 1918) und kann in vielerlei Hinsicht als das erste musikalische Meisterwerk des zwanzigsten Jahrhunderts betrachtet werden, obwohl es dem Kalendersprung um sechs Jahre vorausging. Es ist erstaunlich, wie schon zehn Minuten Musik für kleines Orchester einen Grundstein für die Fortentwicklung der Gattung setzen können, aber wenn wir diese Musik hören, wirkt ihre Magie sofort, heute nicht weniger als auf das erste Publikum im Jahr 1894. Noch schwieriger ist zu begreifen, dass es Debussy zwei Jahre geduldiger Mühe kostete, um diese wenigen von einer so mysteriösen improvisatorischen Atmosphäre

erfüllten Takte zu erstellen. In einer Notiz zur Uraufführung erklärte er:

Die Musik dieses Préludes verbildlicht auf sehr freie Weise das schöne Gedicht Stéphane Mallarmés. Es soll ihr nicht um dessen Zusammenfassung gehen; vielmehr handelt es sich um eine Reihe von Szenen, worin sich die Wünsche und Träume des Fauns in der Glut jenes Nachmittags bewegen.

Viele sinfonische Dichtungen hatten lediglich ein Tableau oder eine Stimmung anklingen lassen, aber Debussy vermied nicht nur jegliche Präzision in Wesen und Tun, sondern ließ seine Musik auch von Anfang an völlig frei entstehen, ohne den klaren Ansatz thematischer Ausgewogenheit oder tonaler Präzision. Das berühmte Flötensolo, mit dem die Musik beginnt, klingt eher wie eine Improvisation denn als Thema, und seine Tonart ist alles andere als klar. Jedes Mal, wenn es zurückkehrt, erscheint es in anderer Form und mit einem neuen harmonischen Hintergrund, wie eine kontinuierliche Variation.

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole

Im Sommer 1907 komponierte Maurice Ravel (1875 – 1937) den Einakter *L'Heure espagnole*, dem er sofort ein weiteres spanisches Werk nachsetzte: eine *Rapsodie espagnole*,

die im Februar 1908 vollendet und einen Monat später in Paris uraufgeführt wurde. Die *Rapsodie* besteht aus vier miteinander verbundenen Sätzen. "Prélude à la nuit" malt einen stillen Abend in tiefer, sinnlicher Ruhe, mit einer Viertertonfigur (F – E – D – Cis), die unaufhörlich über der Entwicklung einer Melodie schwebt. Klarinetten- und Fagottpaare erklingen in Kadenz, aber das verschlafene Ostinato windet sich weiter. Die "Malagueña" durchbricht die Stimmung und erwacht zum Leben. Kaum ist der Höhepunkt erreicht, beginnt ein Englischhorn zu schwärmen, und die schläfrige Stimmung des "Prélude à la nuit" kehrt zurück. Die "Habanera" ist eine Orchesterversion eines der frühesten Werke von Ravel, der *Habanera* für zwei Klaviere aus dem Jahr 1895. Die Stimmung ist immer noch träge und gedämpft, und ein anderes Ostinato durchdringt das Stück mit seinem typisch ungleichen Rhythmus. Ravels feinfühliges Behandlung der Farbpalette, insbesondere im Satz von Harfen, Celesta und Schlagzeug, ist beispielhaft.

Die "Feria" ist der brillante, lebhaftes Abschluss des Werkes, obwohl sie zeitweise an jubelnder Vitalität verliert. Das Tempo verlangsamt sich plötzlich, und es erklingt ein seltsames Jammern von Solostreichern als Hintergrund für ein weiteres

Englischhorn-Solo und eine Rückkehr zu der Atmosphäre und einigen Anklängen des "Prélude à la nuit". Aber natürlich lebt die Feststimmung wieder auf, und die stürmische Aufwallung von Ravels Orchester gipfelt in der kosmischen Erschütterung der letzten beiden Takte.

Jules Massenet: Méditation aus "Thaïs"

Die Oper *Thaïs* von Jules Massenet (1842 – 1912) befasst sich mit den gegensätzlichen Zugkräften von Hedonismus und Askese: Eros wider den Heiligen Geist oder Sinnlichkeit gegen christliche Tugend. Das Werk basiert auf dem 1890 erschienenen Roman *Thaïs* von Anatole France, der mit seinem beißenden

Angriff auf die Kirche im Allgemeinen und scheinheilige Frömmigkeit im Besonderen einen Skandalerfolg gefeiert hatte. Im koptischen Ägypten des vierten Jahrhunderts ist der Asket Athanaël entschlossen, die lasterhafte Thaïs zu läutern. Sie ist ebenso entschlossen, Widerstand zu leisten, aber die "Méditation", ein berühmtes Violinsolo, das als Zwischenspiel im zweiten Akt zu hören ist, erzählt eine andere Geschichte: eine Vision der höchsten Abgeklärtheit, zu der Thaïs jetzt bekehrt ist. Ihre Seele ist gerettet, aber Athanaël verliert die seine, da er der Sinnlichkeit nicht widerstehen kann.

© 2020 Hugh Macdonald

Übersetzung: Andreas Klatt

Ralph Couzens

John Wilson and the Sinfonia of London during the recording sessions at the Church of S. Augustine, Kilburn

Escales: Œuvres orchestrales françaises

Introduction

Chacune des sept pièces figurant sur ce CD affiche des qualités de son que nous identifions comme françaises, sans avoir à y réfléchir à deux fois, réaction qui s'assimile à la conscience immédiate que nous avons de la francité de Renoir ou de Monet. Chatoiement des cordes divisées, percussion délicate, petites touches de couleur à la harpe, mélodies jouées dans le registre grave de la flûte ou du cor anglais – ces caractéristiques donnent souvent lieu à une atmosphère floue et indolente que nous qualifions d'impressionnisme; mais il arrive tout aussi souvent que ces couleurs complexes soient associées à une énergie pleine d'élan et à une grande force des émotions.

C'est le *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Debussy qui répond le mieux à l'étiquette impressionniste, tandis que le champ couvert par la *Rapsodie espagnole* de Ravel va de la fantaisie assoupie à la vivacité d'une tempête. Quant à Saint-Saëns, qui fut le chef d'école de la musique française pendant plus de cinquante ans, il lança, avec *Le Rouet d'Omphale*, un goût pour le

poème symphonique narratif lisztien, qui fut repris par nombre de ses contemporains français. Les compositeurs français eurent un autre mérite bien connu, leur don naturel pour re-composer la musique d'Espagne. La *Rapsodie* de Ravel donne le ton, de même que la pièce populaire de Chabrier, *España*, et le portrait de Valence figurant dans les pittoresques *Escales...* d'Ibert.

Jacques Ibert: Escales...

Jacques Ibert (1890 – 1962) aurait pu devenir le septième membre du Groupe des Six s'il n'avait pas servi dans la marine, pendant la Première Guerre mondiale, et s'était donc trouvé dans l'impossibilité d'achever ses études au conservatoire jusqu'en 1919. Il remporta alors le convoité Prix de Rome et fut absent de Paris pendant les trois années qui suivirent. Ibert, jeune marié, emmena son épouse en Espagne (au cours d'un voyage à destination de Rome, rempli de détours) afin de rendre visite à Manuel de Falla, qui se trouvait être le cousin de ce dernier. Ibert nota avec soin les endroits qu'il visita avec sa femme, et la musique qu'ils entendirent. Dans la première pièce des *Escales...* figurent

les échos d'une tarentelle bercée par la houle marine pour évoquer Palerme, en Sicile. La troisième pièce déploie un caractère de fête espagnole pour décrire Valence. Quant à la deuxième pièce, "Tunis-Nefta", elle fut, explique Ibert:

...entièrement composé[e] sur un air entendu dans le désert tunisien, et qui m'a servi à recréer musicalement l'atmosphère et la nostalgie du décor naturel dans lequel j'avais vécu plusieurs semaines.

Dans sa description de la solitude du désert tunisien, des intervalles augmentés propres aux gammes de la musique du Moyen-Orient viennent imprégner la mélodie (au hautbois), tandis que le rythme asymétrique à sept temps se trouve marqué par des cordes à la fois pincées (*pizzicato*) et frappées par le bois de l'archet (*col legno*). Par contraste, lorsqu'il s'agit de communiquer l'énergie d'une fiesta espagnole, les rythmes prennent de la vitesse et nous entraînent jusqu'à une fin brillante.

Emmanuel Chabrier: España

Emmanuel Chabrier (1841 – 1894), fonctionnaire qui n'alla jamais au Conservatoire et se constitua une collection remarquable de tableaux peints par ses amis, écrivit une grande quantité de musique très habile et absolument charmante, qui

fut l'expression d'une voix bien personnelle. Dans *España*, le résultat d'un voyage en Espagne effectué en 1882, il rend avec exactitude la vitalité et la couleur de l'Espagne, au moins telle que la voient les touristes. Cette pièce, avec *Carmen* (1875), traça le chemin pour tous les autres compositeurs qui s'aventurèrent de l'autre côté des Pyrénées.

Maurice Duruflé: Trois Danses, op. 6

Il est étonnant, et décevant, qu'en plus des merveilleuses *Trois Danses* de 1932, Maurice Duruflé (1902 – 1986) n'écrivit qu'une seule autre œuvre orchestrale, l'*Andante et Scherzo*, op. 8, de 1940. Le compositeur est bien plus célèbre pour sa musique pour orgue et pour chœur, en particulier pour son Requiem, op. 9, achevé en 1947, dont l'origine fut la commande d'une autre œuvre orchestrale, un poème symphonique, en 1942. Duruflé décida de composer un Requiem à la place, décision qui apporta une contribution généreuse au répertoire de la musique chorale, mais qui priva le monde de la chance d'apprécier davantage le talent et l'imagination extraordinaires montrés par le compositeur dans le domaine orchestral. En 1932, Duruflé avait dû manifestement se pencher sur les œuvres de Ravel et celles de son maître Dukas, car les *Trois Danses*

appartiennent indéniablement à la même classe. Sa maîtrise de l'orchestre et son abondance d'idées nouvelles se manifestent clairement dans les trois mouvements: "Divertissement" porte un titre qui paraît bien trop léger pour cette imposante première danse; la "Danse lente" montre tous les instruments à leur avantage, de la simplicité des octaves exécutées par la harpe au début, en passant par le dialogue caractéristique pour instruments à vent qui suit, jusqu'aux deux grands sommets aux courbes majestueuses faisant entendre cordes et cuivres poussés à leur paroxysme; enfin le "Tambourin", portant le nom du tambour provençal allongé qui marque le rythme, s'avère à la fois grisant et plein d'esprit.

Camille Saint-Saëns: Le Rouet d'Omphale, op. 31

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) s'adonna pendant toute sa vie à sa passion pour la mythologie classique et le théâtre antique. Parmi ses quatre poèmes symphoniques, trois s'appuient sur des légendes grecques (l'exception étant la *Danse macabre*). C'était aussi un grand admirateur de Liszt et de sa musique, modèle qu'il reconnut avoir suivi pour la composition de ses poèmes symphoniques. *Le Rouet d'Omphale* vit le jour sous forme de Scherzo pour deux

pianos, composé durant le siège de Paris, au cours de l'hiver de 1870 - 1871, alors que Saint-Saëns servait dans la Garde nationale. L'œuvre raconte la légende d'Omphale, la reine de Lydie devenue veuve qui avait acheté Hercule comme esclave - ce châtement ayant été infligé au héros pour le punir du meurtre d'Iphite. La reine prit plaisir à cet asservissement qui consista, entre autres, à forcer Hercule à filer, tandis qu'elle portait sa peau de lion et brandissait sa massue, intervertissant le rôle des sexes. L'œuvre, sous sa forme orchestrale, fut créée en 1872.

Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune

Le *Prélude à l'après-midi d'un faune*, qui fut le premier chef-d'œuvre de Claude Debussy (1862 - 1918), peut être considéré, à bien des égards, comme le premier chef-d'œuvre de la musique du vingtième siècle, quoiqu'il précédat le nouveau siècle de six années. Il est difficile de comprendre qu'une musique pour petit orchestre, ne durant que dix minutes, puisse avoir jeté les bases sur lesquelles s'appuyèrent tant de pièces ultérieures, mais, lorsque l'on écoute cette musique, sa magie devient immédiatement évidente, comme elle le fut d'ailleurs, en 1894, pour ses premiers auditeurs. Il est encore plus difficile d'apprécier que la composition

de ces quelques pages, imprégnées en apparence d'une spontanéité si mystérieuse, prit deux années de patient labeur à Debussy. Il expliqua d'ailleurs dans une note qui fut distribuée à la première audition:

La musique de ce Prélude est une illustration très libre du beau poème de Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. Ce sont plutôt les décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur de cet après-midi.

De nombreux poèmes symphoniques s'étaient contentés d'évoquer un tableau ou une atmosphère, cependant Debussy non seulement évita de donner toute précision à l'égard du personnage ou de l'action, il laissa en plus sa musique se développer avec une liberté totale dès la première mesure, sans notion bien définie d'équilibre thématique, ni de précision tonale. Le célèbre solo de flûte sur lequel la musique débute ressemble à une improvisation, non à un thème, et sa tonalité est loin d'être claire. Il revient à chaque fois sous une forme différente et avec un contexte harmonique différent, pareil à une variation continue.

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole

Au cours de l'été de 1907, Maurice Ravel (1875 - 1937) composa un opéra en un acte,

L'Heure espagnole, et enchaîna aussitôt avec l'écriture d'une autre œuvre inspirée par l'Espagne, la *Rapsodie espagnole*, qui fut achevée en février 1908 et reçut sa première audition, à Paris, un mois plus tard. La Rapsodie est constituée de quatre mouvements liés les uns aux autres. "Prélude à la nuit" dépeint la quiétude d'un soir, suprêmement calme et voluptueux, à l'aide d'un motif de quatre notes, fa - mi - ré - ut dièse, qui se répète à l'infini et flotte au-dessus d'une mélodie en train de se développer. Les clarinettes puis les bassons, par deux, exécutent des cadences, mais l'ostinato alanguie se poursuit. La "Malagueña", qui vient rompre cette atmosphère, prend soudainement vie; cependant son sommet est à peine atteint qu'un cor anglais commence à jouer dans le style de la rapsodie, et l'atmosphère alanguie du "Prélude à la nuit" revient. L'"Habanera" est la version orchestrale d'une des toutes premières œuvres de Ravel, une *Habanera* pour deux pianos, composée en 1895. L'atmosphère est ici encore calme et languissante, tandis qu'un autre ostinato imprègne la pièce de son rythme asymétrique caractéristique. La délicatesse avec laquelle Ravel maîtrise la couleur, particulièrement au niveau des harpes, du célesta et de la percussion, est exemplaire.

La "Feria" vient fournir une conclusion brillante et fourmillante à l'œuvre, quoique le mouvement ne garde pas sa vitalité triomphante du début jusqu'à la fin. Le tempo se ralentit soudain lorsque d'étranges gémissements émis par les cordes solistes en accompagnement à un autre solo du cor anglais se font entendre, et pour introduire un retour à l'atmosphère et à quelques rappels du "Prélude à la nuit". Toutefois, la fête reprend obligatoirement son cours, et l'agitation effrénée soulevant l'orchestre de Ravel amène à la gigantesque commotion des deux dernières mesures.

Jules Massenet: Méditation tirée de "Thaïs"
Thaïs de Jules Massenet (1842-1912) concerne les influences contraires exercées par l'hédonisme et l'ascétisme: Eros par opposition au Saint-Esprit, ou la sensualité

par opposition à la vertu chrétienne. L'œuvre est basée sur le roman d'Anatole France, *Thaïs*, violente attaque contre la piété moralisatrice et le cléricalisme en général, qui fit un véritable tabac dans les années 1890. Dans l'Egypte copte du quatrième siècle, l'ascète Athanaël est bien décidé à convertir la sensuelle Thaïs à sa foi. La jeune femme se montre tout aussi décidée à résister, mais la "Méditation", célèbre solo de violon entendu entre les deux scènes de l'acte II, indique tout autre chose: une vision de la sérénité parfaite, à laquelle ses yeux se sont maintenant ouverts. L'âme de la jeune femme est sauvée, mais celle d'Athanaël est perdue, car il est incapable de résister à la sensualité de Thaïs.

© 2020 Hugh Macdonald
Traduction: Marianne Fernée-Lidon

Also available

Korngold
Symphony in F sharp • Theme and Variations • Straussiana
CHSA 5220

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

A **Hybrid SA-CD** is made up of two separate layers, one carries the normal CD information and the other carries the SA-CD information. This hybrid SA-CD can be played on standard CD players, but will only play normal stereo. It can also be played on an SA-CD player reproducing the stereo or multi-channel DSD layer as appropriate.

Microphones

Thuesson: CM 402 (main sound)

Schoeps: MK22 / MK4 / MK6

DPA: 4006 & 4011

Neumann: U89

CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

John Wilson would like to thank Phoebe McFarlane, Simon Nathan, Howard Blake, Peter Willison, Stephen Allcock, Jessie Bowhill, Jonathan Kane and Ines; Stephen Lumsden and his team at Intermusica; Brian Pidgeon, Ralph Couzens, and all the staff at Chandos.

Recording producer Brian Pidgeon

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineers James Unwin (January 2019) and Alex James (September 2019)

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue Church of S. Augustine, Kilburn, London; 6 and 7 September 2019 (*Trois Danses*, I and III) and 16 – 18 January 2019 (other works)

Front cover *Boats in a Port* (1918 – 20), oil painting by André Lhote (1885 – 1962), now in a private collection © Bridgeman Images

Back cover Photograph of John Wilson by Sim Canetty-Clarke

Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Durand & Cie, Éditeurs, Paris (*Trois Danses*), Éditions Musicales Alphonse Leduc & Cie, Paris (*Escales...*)

© 2020 Chandos Records Ltd

© 2020 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

The producer, Brian Pidgeon, with John Wilson in the control room at the Church of S. Augustine, Kilburn

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5252

CHANDOS

CHANDOS

Sinfonia of London / Wilson

ESCALES: FRENCH ORCHESTRAL WORKS

ESCALES

FRENCH ORCHESTRAL WORKS

EMMANUEL CHABRIER (1841-1894)

1 España (1883) 6:03

Maurice Duruflé (1902-1986)

2-4 Trois Danses, Op. 6 (1932) 21:15

© 2020 Chandos Records Ltd
© 2020 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd
Colchester • Essex • England

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

5 Le Rouet d'Omphale, Op. 31 (1871) 7:26
in A major • in A-Dur • en la majeur

ACHILLE-CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

6 Prélude à l'après-midi d'un faune (1891-94) 9:12
ADAM WALKER FLUTE

JACQUES IBERT (1890-1962)

7-9 Escales... (1922) 14:15
JULIANA KOCH OBOE

JULES MASSENET (1842-1912)

10 Méditation from 'Thais' (1894) 5:34

MAURICE RAVEL (1875-1937)

11-14 Rapsodie espagnole (1907-08) 14:34
TT 79:05

SINFONIA OF LONDON

ANDREW HAVERON LEADER

JOHN WILSON

CHSA 5252

CHSA 5252

SA-CD and its logo are trademarks of Sony.

All tracks available in stereo and multi-channel

This Hybrid SA-CD can be played on any standard CD player.