

Debussy et ses amis

Works by Claude Debussy, Albert Roussel, Paul Dukas,
Francis Poulenc and Maurice Ravel

Duo Mattick Huth

Christian Mattick, Flute · Mathias Huth, Piano

Debussy et ses amis

Duo Mattick Huth

Christian Mattick, Flute
Mathias Huth, Piano

Claude Debussy (1862–1918)

Deux arabesques, L. 66 (1891)

Transcription for flute and piano by Léopold Lafleurance (1865–1953)

01	Arabesque No. 1: Andantino con moto	(03'48)
02	Arabesque No. 2: Allegretto scherzando	(03'44)

Suite bergamasque, L. 75 (1890)

Arranged by José Beirão

03	1. Prélude	(04'14)
04	2. Menuet	(04'05)
05	3. Clair de lune	(04'07)
06	4. Passepied	(03'28)

Albert Roussel (1869–1937)

Joueurs de flûte, Op. 27 (1924)

07	1. Pan	(02'55)
08	2. Tityre	(01'09)

09	3. Krishna	(03'18)
10	4. Monsieur de la Péjaudie	(02'00)

Claude Debussy

Syrinx for solo flute, L. 129 (1913)

11		(02'41)
----	-------	---------

Paul Dukas (1865–1935)

La plainte, au loin, du faune ... (1920)

Transcription for flute and piano by Léopold Lafleurance

12		(04'04)
----	-------	---------

Francis Poulenc (1899–1963)

Sonate pour flûte et piano, FP 164 (1957)

13	1. Allegro malincolico	(03'56)
14	2. Cantilena	(04'00)
15	3. Presto giocoso	(03'28)

Maurice Ravel (1875–1937)

Pièce en forme de Habanera (1907)

Transcription for flute and piano by Louis Fleury (1878–1926)

16		(02'53)
----	-------	---------

Total Time	(53'58)
-------------------------	----------------

Claude Debussy, the Silent Revolutionary

I envisage a kind of music composed especially for the open air, on broad lines, with bold vocal and instrumental effects, which would sport and skim among the tree-tops in the sunshine and fresh air . . . It would be a mysterious collaboration between the air, the movement of the leaves, and the scent of the flowers—all mingled into music. It would be reunited with all these elements in such a natural marriage that it would seem to live in each one of them . . .

Claude Debussy “Music in the Open Air,” *La Revue Blanche*, June 1, 1901

Claude Debussy (1862–1918) spent nearly his whole life in Paris and never taught, neither at the Paris Conservatory nor privately. Nonetheless, he exerted an enormous influence on every composer and musician who was to follow—an influence that was not limited to his direct contemporaries, like those heard on this recording, but that also extended well into the 20th and 21st centuries. Pierre Boulez (1925–2016), the distinguished conductor and icon of the French avant-garde, expressed it in his own charming way: “Debussy’s seductive power radiates from a mysterious, captivating enchantment. He occupies a place at the threshold of new music like a solitary arrow soaring toward the heavens.”

Debussy's highly personal musical language eschews the spectacular and too-obvious. But this apparent unobtrusiveness conceals an extraordinary musical boldness—always coupled with Parisian elegance. He makes use of new forms, introduces novel soundscapes, and incorporates non-European scales and rhythms. These radical innovations are not intended to provoke, but are clothed in almost silky sonorities, giving rise to Debussy's unique, unmistakable style that is loved and admired by musicians and audiences alike.

Claude Debussy's complete catalogue of works includes just seven for chamber ensemble, nearly all of them dating from his late creative phase beginning in 1910. There is thus all the more reason to turn to the many arrangements of his melodious early piano works—particularly the adaptations for flute and piano, in view of the prominent role played by the flute in Debussy's extensive orchestral oeuvre.

The other works featured on this recording, by contemporaries and friends of Debussy, include original compositions such as Albert Roussel's *Joueurs de flûte* and the sonata by Francis Poulenc, as well as arrangements like Paul Dukas' *La plainte, au loin, du faune...* and Maurice Ravel's *Pièce en forme de Habanera*.

About the Works on this Recording

The *Deux arabesques* (1891) are Debussy's first published work for piano and soon became favorites of the Parisian public. Their sunny, congenial mood inspired many transcriptions. The four-movement *Suite bergamasque* for piano dates from the same time. It was published in 1905 and enjoyed great popularity after Debussy's death, as testified by the innumerable arrangements of the third movement, *Clair de lune*, for such unusual combinations as harp trio or wind ensemble.

Syrinx (1913) is Debussy's only original composition for flute solo and was originally conceived as a piece of incidental music. It invokes the tragic story, told in Ovid's *Metamorphoses*, of the nymph Syrinx, who turns herself into a water reed while trying to evade Pan, the shepherd god. Pan then cuts the reed and uses it to construct a seven-note flute, the pan flute, on which he laments the loss of the beautiful nymph with tones of longing.

Albert Roussel's (1869–1937) *Joueurs de flûte* was written in summer 1924 and consists of four character pieces that together form a sonatina. Each movement is dedicated to a famous contemporary flutist, while the titles refer to imaginary flute players from literature, mythology and religion. Here Roussel mostly employs exotic or archaic scales, as in *Pan* and *Krishna*. The self-mocking, mildly eccentric tone so typical of Debussy can be frequently heard, particularly in *Tityre* and *Monsieur de la Péjaudie*.

Paul Dukas' (1865–1935) *La plainte, au loin du faune* ... is part of the collective work *Tombeau de Claude Debussy* (1920), a musical “funeral monument” to the master to which ten prominent composers, including Bela Bartók, Albert Roussel, Maurice Ravel, and Manuel de Falla, contributed. In his funeral music, Paul Dukas, a close friend of Debussy, uses the flute theme from what is probably Debussy’s best-known orchestral work, the *Prélude à l’après-midi d’un faune*.

Among the works on this recording, the celebrated *Sonata for Flute and Piano* by Francis Poulenc (1899–1963), written in 1956–57, is the most chronologically far-removed from Debussy. Nonetheless, the entire piece exudes the spirit of Debussy, from the melancholy elegance of the first movement to the broad melodic lines of the Cantilena and pulsating, cheerful exuberance of the Finale.

We come full circle with Maurice Ravel’s (1875–1937) *Pièce en forme de Habanera*. Manuel de Falla characterized it as a piece of authentic Andalusia without containing a single note of real Spanish folk music. If, according to Pierre Boulez, Debussy is an arrow soaring toward the heavens, Ravel might be described as his many-colored shadow on earth.

The Artists

Biographical Notes

Flutist **Christian Mattick** studied with Paul Meisen at the University of Music and Performing Arts Munich as well as with Aurèle Nicolet and Philippe Boucly, and also studied voice with Erika Zimmermann. He is a member of the Bavarian Chamber Orchestra and co-founder of the Cassander Ensemble for 20th Century Music, Munich.

Mattick concertizes throughout Europe in several different chamber music ensembles, including the Pegasus Trio and Ensemble Bach 34 as well as the Duo Mattick Huth and Mattick Etschmann Duo. His concerts have been broadcast for television stations ZDF, BR, and ARD and on radio for BR, SWR, hr, and Radio Bremen, and he has also made several CD recordings.

He received the City of Munich Young Musicians' Award and the "Inventio" Award of the German Music Council, and was First Prizewinner at the "Children of Olympus" Competition of the Cultural Foundation of the German Federal States. He is the founder of the "Music You Can Touch" initiative, promoting experimental music with children and young people.

Mathias Huth studied piano at the Salzburg Mozarteum in the soloist class of Hans Leygraf and musicology at the universities of Munich and Freiburg with Hans Heinrich Eggebrecht.

With Christian Mattick, he is the co-founder of Munich's Cassander Ensemble for 20th Century Music and the "Ortstermine" concert series in Landshut.

As a soloist, Huth concertizes throughout Germany and abroad and is also a sought-after chamber music partner and vocal accompanist. He has appeared in recordings for the Bayerischer Rundfunk and Südwestfunk and has released several CDs, including one with violinist Alban Beikircher.

Over the course of their longtime collaboration and performances throughout Europe, the **Duo Mattick Huth** has specialized in thematic programs that frequently combine music and text. With Christian Mattick as flutist and narrator and pianist Mathias Huth, audiences experience a meeting of the arts: between music and language, words and sound. The Duo has a special affinity for music of the early 20th century and from Franz Schubert's time.

www.duo-mattick-huth.de

Claude Debussy, der stille Revolutionär

Mir schwebt eine Musik vor, die eigens fürs „Freie“ geschaffen wäre, eine Musik der großen Linienzüge, eine Musik der vokalen und instrumentalen Kühnheiten, die sich in der freien Luft entfalten und unbeschwert über den Wipfeln der Bäume schweben würde ... Das Wehen der Lüfte, das Säuseln der Blätter, der Blumen Duft würden geheimnisvoll mit der Musik zusammenwirken; und sie, die Musik, könnte all diese Elemente so natürlich zur Einheit binden, dass es schiene, als hätte sie an jedem von ihnen teil...

Claude Debussy „Musik im Freien“, La Revue Blanche, 1. Juni 1901

Claude Debussy (1862–1918) hat fast sein gesamtes Leben in Paris verbracht und nie unterrichtet, weder am Pariser Konservatorium noch privat. Trotzdem ist seine Wirkung auf alle ihm nachfolgenden Komponisten und Musiker immens. Debussys Einfluss beschränkt sich nicht auf seine direkten Zeitgenossen, wie die hier auf der CD versammelten, sondern richtet sich weit ins 20. und 21. Jahrhundert. Pierre Boulez (1925–2016), Meisterdirigent und Ikone der französischen Avantgarde, formuliert es auf eigene charmante Weise: „Debussy strahlt verführerische Kräfte aus von geheimnisvoll hinreißendem Zauber. Seine Position an der Schwelle der Neuen Musik gleicht einem Pfeil, der einsam in die Höhe schießt.“

Die sehr persönliche Tonsprache Debussys verzichtet auf das Spektakuläre und Überdeutliche. Aber hinter dieser vermeintlichen Gefälligkeit verbirgt sie außerordentliche musikalische Kühnheit – immer verbunden mit Pariser Eleganz. Debussy findet neue Formen, komponiert mit neuartigen Klangflächen und verwendet außereuropäische Tonleitern und Rhythmen. All diese radikalen Neuerungen wollen nicht provozieren, sondern werden von ihm in eine geradezu schmeichelnde Klanglichkeit gekleidet. Sie führen so zu Debussys einzigartigen, unverwechselbaren Stil – verehrt und bewundert vom allgemeinen Publikum wie von der Fachwelt.

In Claude Debussys Werkkatalog finden sich gerade einmal sieben Kammermusikwerke, die praktisch alle aus der späten Schaffensphase ab 1910 stammen. Umso naheliegender sind die vielfältigen Bearbeitungen der frühen melodienreichen Klavierkompositionen für Kammermusikbesetzungen – insbesondere Bearbeitungen für Querflöte und Klavier. Denn in Debussys umfangreichem Orchesterschaffen spielt die Flöte eine herausragende Rolle.

Die weiteren Werke der CD, die von Zeitgenossen und Freunden Debussys stammen, sind teils Originalkompositionen, wie Albert Roussels *Joueurs de flûte* oder die Sonate von Francis Poulenc, teils Bearbeitungen, wie Paul Dukas' *La plainte, au loin, du faune...* und Maurice Ravel's *Pièce en forme de Habanera*.

Zu den Werken dieser CD

Die *Deux arabesques* von 1891 sind Debussys erstes veröffentlichtes Werk für Klavier und gehörten bald zu den Favoriten des Pariser Publikums. Ihre heiter-liebenswürdige Grundstimmung inspirierte zu zahlreichen Transkriptionen.

Aus derselben Zeit stammt auch die viersätzigige *Suite bergamasque* für Klavier. Sie wurde 1905 veröffentlicht und erlangte nach Debussys Tod große Popularität. Das beweisen auch die zahllosen Bearbeitungen insbesondere des dritten Satzes *Clair de lune*, unter anderem für so ausgefallene Besetzungen wie Harfentrio oder Blasorchester.

Syrinx von 1913 ist Debussys einzige Originalkomposition für Flöte solo und war ursprünglich als Bühnenmusik konzipiert. Das Stück beschwört die von Ovid in seinen *Metamorphosen* beschriebene tragische Geschichte der Nymphe Syrinx, die sich auf der Flucht vor dem Hirtengott Pan in Schilfrohr verwandelt. Pan schneidet das Schilfrohr ab und baut daraus eine siebentönige Flöte, die Panflöte, auf der er mit sehnsuchtsvollen Klängen den Verlust der schönen Nymphe beklagt.

Albert Roussels (1869–1937) *Joueurs de flûte op. 27* entstanden im Sommer 1924 und bestehen aus vier Charakterstücken, die zusammengenommen eine Sonatine ergeben. Jeder Satz ist einem berühmten zeitgenössischen Flötisten gewidmet. Die Titel wiederum

beziehen sich auf imaginäre Flötenspieler aus Literatur, Mythologie und Religion. Roussel verwendet hier bevorzugt exotische oder archaisierende Tonleitern wie in *Pan* und *Krishna*. Der für Debussy so typische, selbstironische, leicht exzentrische Tonfall findet reichlich Verwendung – insbesondere in *Tityre* und *Monsieur de la Péjaudie*.

Paul Dukas' (1865–1935) *La plainte, au loin, du faune* ... ist Teil der 1920 entstandenen Kollektivkomposition *Tombeau de Claude Debussy*, zu der zehn bedeutende Komponisten, darunter Bela Bartók, Albert Roussel, Maurice Ravel und Manuel de Falla, beitrugen und damit dem Meister ein musikalisches „Grabmal“ setzten. Paul Dukas, ein enger Freund Debussys, verwendet in seiner Trauermusik das Flötenthema aus Debussys wohl bekanntestem Orchesterstück *Prélude à l'après-midi d'un faune*.

Die berühmte *Sonate für Flöte und Klavier* von Francis Poulenc (1899–1963), entstanden 1956/57, ist zeitlich am weitesten von Debussy entfernt. Doch atmet das gesamte Stück Debussy'schen Geist – von der eleganten Melancholie des ersten Satzes über die weitbogige Melodik der Cantilena bis hin zur pulsierenden, überschäumenden Heiterkeit des Finales.

Der Kreis schließt sich mit Maurice Ravels (1875–1937) *Pièce en forme de Habanera*. Manuel de Falla bezeichnet es als ein Stück authentisches Andalusien, ohne eine Note echte spanische Folklore zu enthalten. Wenn nach Pierre Boulez' Auffassung Debussy der einsam in die Höhe schießende Pfeil ist, könnte man Ravel als seinen vielfarbi- gen Schatten auf der Erde bezeichnen.

Die Künstler

Biografische Anmerkungen

Der Flötist **Christian Mattick** studierte bei Paul Meisen an der Musikhochschule München sowie bei Aurèle Nicolet und Philippe Boucly und ergänzend Gesang bei Erika Zimmermann. Er ist Mitglied im Bayerischen Kammerorchester und Mitbegründer des Ensembles Cassander-Gruppe für Musik des 20. Jahrhunderts München.

Christian Mattick konzertiert europaweit in mehreren Kammermusikformationen, dazu gehören das Pegasus Trio, das Ensemble Bach 34 sowie das Duo Mattick Huth und das Duo Mattick Etschmann.

Seine Konzerte wurden vom ZDF, BR und ARD fürs Fernsehen aufgezeichnet sowie vom BR, SWR, hr und Radio Bremen für den Hörfunk aufgenommen. Mehrere CD-Einspielungen ergänzen seine Tätigkeit. Christian Mattick erhielt den Musikförderpreis der Stadt München, den Preis „Inventio“ des Deutschen Musikrates und war 1. Preisträger des Wettbewerbs „Kinder zum Olymp“ der Kulturstiftung der Länder. Er ist Gründer der Initiative „Musik zum Anfassen“ – experimentelle Musik mit Kindern und Jugendlichen.

Mathias Huth studierte Klavier am Salzburger Mozarteum in der Solistenklasse von Hans Leygraf sowie Musikwissenschaft an den Universitäten München und Freiburg bei Hans Heinrich Eggebrecht.

Zusammen mit Christian Mattick ist er Mitbegründer des Ensembles Cassander – Gruppe für Musik des 20. Jahrhunderts München und der Konzertreihe „Ortstermine“ in Landshut.

Als Solist konzertiert Mathias Huth im In- und Ausland, zudem ist er ein gefragter Kammermusikpartner und Liedbegleiter. Er wirkte mit bei Aufnahmen für den Bayerischen Rundfunk sowie den Südwestfunk und spielte mehrere CDs ein, unter anderem mit dem Geiger Alban Beikircher.

In ihrer langjährigen Zusammenarbeit und europaweiten Konzerttätigkeit spezialisierte sich das **Duo Mattick Huth** auf thematisch gebundene Konzertprogramme, die häufig Musik und Text vereinen. Christian Mattick als Flötist und Sprecher und Pianist Mathias Huth schaffen eine Begegnung zwischen den Künsten: zwischen Musik und Sprache, zwischen Klang und Wort. Die besondere Vorliebe des Duos gilt der Musik des frühen 20. Jahrhunderts und der Musik der Schubert-Zeit.

www.duo-mattick-huth.de

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Klosterbibliothek Polling, Germany

March 26–29, 2017

Recording Producer / Tonmeister: Claudia Neumann

Editing: Claudia Neumann, Alfredo Lasheras Hakobian

Piano: Steinway B · Piano Tuner: Christian Fischer

Text: Mathias Huth, Christian Mattick

Translation: Aaron Epstein

Booklet Editorial: Nora Gohlke

Photography: Irène Zandel

Layout: Silke Bierwolf

Graphic Concept: Thorsten Stapel, Münster

© + © 2018 GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

