

onyx

SWR»

JOSEPH
MOOG
DEBUSSY
12 Études
RAVEL
Gaspard de la nuit

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)

12 Études 41.22

Livre I

1. Pour les cinq doigts. Sagement 2.49
2. Pour les tierces. Moderato, ma non troppo 3.15
3. Pour les quartes. Andantino con moto 4.33
4. Pour les sixtes. Lento 3.52
5. Pour les octaves. Joyeux et emporté, librement rythmé 2.23
6. Pour les huit doigts. Vivamente, molto leggiero e legato 1.31

Livre II

7. Pour les degrés chromatiques. Scherzando, animato assai 2.04
8. Pour les agréments. Lento, rubato e leggiero 4.39
9. Pour les notes répétées. Scherzando 3.03
10. Pour les sonorités opposées. Modéré, sans lenteur 5.13
11. Pour les arpèges composés 3.51
12. Pour les accords. Décidé, rythmé, sans lourdeur 4.02
13. Étude retrouvée *Modéré* (realised R. Howat)

MAURICE RAVEL (1875–1937)

Gaspard de la nuit 19.42

14. Ondine. Lent 6.09
15. Le gibet. Très lent 5.26
16. Scarbo. Modéré 8.06

JOSEPH MOOG piano

Total timing 64.54

Artist biography can be found at
www.onyxclassics.com

The piano étude (by the likes of Cramer, Czerny and Bertini) addresses a particular area of technique and is written for private study; the concert étude, on the other hand, tackles those same techniques (scales, octaves, thirds, arpeggios, etc.) through the medium of musical poetry and is designed for public consumption.

Debussy's contribution to the literature of the concert étude was the almost inevitable result of a lifelong love of Chopin – to many, the pianist–composer *sans pareil* – instilled by his first teacher Madame Mauté de Fleurville (who claimed, spuriously, to have been a pupil of the Polish composer) and Antoine Marmontel of the Paris Conservatoire, who really had known Chopin and heard him play. There was, too, Debussy's abiding fascination with the virtuosity of Liszt and his music (the two met in 1886). And then there was the project Debussy had undertaken in 1915 as part of his royalty advance from his publishers Durand: to make an edition of Chopin's Études.

Debussy's 12 Études were written in the summer of 1915 when he was not quite 53 years old but already suffering from the cancer that would kill him three years later. ('I must humbly admit to the feeling of latent death within me. Accordingly, I write like a madman or like one who is condemned to die the next morning,' he wrote in October 1915 to his friend, the writer Robert Godet.) He and his family left Paris in July for a rented cliff-top villa ('Mon Coin') in the French seaside town of Pourville. All twelve studies were completed by the end of September, a remarkably quick birth for a composer who often worked laboriously slowly to achieve results with which he was satisfied. He wrote to Durand: '... I have to confess I am very pleased to have finished them and I feel, without being unduly vain, that they will occupy a very special place.' Debussy dedicated the set 'to the memory of Chopin'. The world premiere was given by Debussy's friend, the American pianist George Copeland in New York on 19 November 1916.

In 1977, a thirteenth Étude from 1915 was discovered by the Debussy scholar Roy Howat. A six-page manuscript found in Debussy's posthumous papers was headed 'Pour les arpèges composés' – the familiar title of No.11 of the 12 Études – and assumed to be sketches for this. In fact, it proved to be a completely different piece but with the same musical and technical aims. Howat completed some missing figurations and other details for the work to be playable and published.

Gaspard de la Nuit, Ravel's triptych of tone poems for the piano, is indisputably one of the great masterpieces for the instrument. The suite was inspired by three of the poems in a collection of the same title by Aloysius Bertrand, the short-lived (1807–41) poet and playwright. Published in 1836, it contains 51 poems in six books, an address to the literary critic Sainte-Beuve and 13 'pièces détachées, extradites du portefeuille de l'auteur'. Ravel had been introduced to *Gaspard* in 1896 by his pianist friend Ricardo Viñes. What appealed to him was the same obsession with the supernatural and macabre found in the works of Edgar Allan Poe, one of his favourite authors, but it was not until 1908 that he began work on the music, prompted perhaps by the appearance that year of a third edition of Bertrand's work.

The three poems are 'Ondine' (from the third book), and 'Le gibet' and 'Scarbo' from the 'pièces détachées'. Ondine is the seductive water nymph who tries to lure the poet by offering him the kingdom of her underwater world only to be told that he loves a mortal woman. Whereupon she cries a little, bursts out laughing and then vanishes 'in a shower of drops that fell in streams down the blue window-pane'. 'Ondine' was dedicated to the English pianist Harold Bauer. In 'Le gibet', the poet hears the mournful tolling of a bell 'from a town far beyond the horizon and the body of a hanged man that glows red in the setting sun'. Throughout this sombre and wonderfully atmospheric piece (which Ravel dedicated to the music critic Jean Marnold), the bell rings out by means of a repeated octave B flat. 'This bell,' said Ravel, 'does not dominate, it is, it tolls unwearingly.'

The spirit of Liszt is present throughout *Gaspard*, but never more so than in 'Scarbo'. Bertrand wrote several poems about Scarbo, a kind of miniature devil, a malevolent nocturnal spirit: 'How often have I heard his laughter buzz in the shadow of my alcove, and his fingernail grate on the silk of the curtains of my bed!' Unusually, unlike other great piano works, its composer did not have the technical ability to play it himself, and in 'Scarbo', Ravel admitted, he had wanted to write something more difficult than Balakirev's *Islamey*. In this, he succeeded. The French philosopher and musicologist Vladimir Jankélévitch wrote that the piece 'is like a fiendish encyclopaedia of all the traps, obstacles and snares that an inexhaustible imagination can devise for a pianist's fingers'. 'Scarbo' was dedicated to the Swiss-born American pianist Rudolph Ganz, though, appropriately, it was Ricardo Viñes who gave the world premiere of *Gaspard de la Nuit* in Paris on 9 January 1909.

Jeremy Nicholas

Die Klavier-Etüde (etwa von Cramer, Czerny oder Bertini) widmet sich einem bestimmten Bereich der Technik und ist heimischen Studien zugeschrieben; die Konzert-Etüde auf der anderen Seite nimmt sich eben dieser selben Techniken an (Tonleitern, Oktaven, Terzen, Arpeggien, usw.), tut dies aber in musikalisch-poetischer Form und ist darüber hinaus für den öffentlichen Vortrag gedacht.

Debussys Beitrag zur Literatur der Konzertetüde war die beinahe zwangsläufige Konsequenz seiner lebenslangen Wertschätzung Chopins – den viele in seiner Einheit von Pianist und Komponist als beispiellos empfanden. Die Grundlage dieser Liebe impfte ihm schon seine erste Lehrerin, Madame Mauté de Fleurville ein (die dreist vorgab, noch selbst eine Schülerin des polnischen Komponisten gewesen zu sein). Später, am Pariser Konservatorium, war es dann aber auch Antoine Marmontel, der Chopin tatsächlich gekannt hatte und ihn hat spielen hören. Dazu kam noch Debussys andauernde Faszination für die Virtuosität Liszts und dessen Musik (sie lernten sich 1886 kennen), sowie jenes Projekt, das Debussy 1915 als Teil des Tantiemen-Vorschusses seines Verlegers Durand begonnen hatte: die Erstellung einer Edition der Etüden Chopins.

Debussys 12 Etüden entstanden im Sommer des Jahres 1915, als er also noch nicht ganz 53 Jahre alt war, bereits aber an jenem Krebsleiden litt, dem er drei Jahre später erliegen sollte. („Ich muss demütig das Gefühl des unterschweligen Todes in mir anerkennen. Also schreibe ich wie ein Wahnsinniger, beziehungsweise wie jemand, der dazu verurteilt ist, am nächsten Morgen zu sterben“, schrieb er im Oktober 1915 an seinen Freund, den Schriftsteller Robert Godet.) Gemeinsam mit seiner Familie verließ er im Juli Paris und mietete eine Villa („Mon Coin“) an den Klippen des französischen Küstenortes Pourville in der Normandie. Alle 12 Studien waren Ende September vollendet, was in der Tat ein ungewöhnlich rascher Entstehungsprozess für einen Komponisten war, der ansonsten oft ausgesprochen langsam arbeitete, um die Ergebnisse zu erzielen, mit denen er zufrieden war. An Durand schrieb er: „...Ich muss sagen, dass ich zufrieden bin, ein Werk geschaffen zu haben, das – ohne falsche Eitelkeit – einen besonderen Platz einnehmen wird.“ Debussy widmete den Zyklus „dem Andenken an Chopin“. Die Uraufführung spielte Debussys Freund, der amerikanische Pianist George Copeland, am 19. November 1916 in New York.

1977 dann entdeckte der Debussy-Forscher Roy Howat eine dreizehnte Etüde aus dem Jahr 1915. Das sechsseitige Manuskript, das sich in Debussys Nachlass fand, war mit „Pour les arpèges composés“ überschrieben, was ja dem Titel von Nr. 11 der 12 Études entspricht, weshalb man das Manuskript für einen Entwurf eben dieser Etüde hielt. Tatsächlich aber stellte es sich als ein vollkommen anderes Stück heraus, das lediglich dieselben musikalisch-technischen Ziele verfolgte. Howat ergänzte einige fehlende Figurationen und andere Details des Stücks, um es einerseits spielbar zu machen und es andererseits auch zu veröffentlichen.

Gaspard de la Nuit, Ravel's Triptychon von Tondichtungen für Klavier, zählt zweifellos zu den großen Meisterwerken der Klavierliteratur. Die Suite wurde von drei Gedichten aus der gleichnamigen Sammlung von Gedichten Aloysius Bertrands inspiriert, jenes früh verstorbenen Dichters und Dramatikers (1807–41). Die 1836 veröffentlichte Sammlung enthält 51 Gedichte in sechs Büchern, eine Vorrede an den Literaturkritiker Sainte-Beuve sowie 13 „pièces détachées, extradites du portefeuille de l'auteur“. Ravel hatte *Gaspard* 1896 durch seinen Freund, den Pianisten Ricardo Viñes kennengelernt. Was ihn darin ansprach war jene selbe Besessenheit vom Übernatürlichen und Makabren, die sich auch in den Werken Edgar Allan Poes findet, einem seiner Lieblings-Schriftsteller. Dass er dann erst im Jahr 1908 mit der Komposition begann, mag der in jenem Jahr erschienenen dritten Auflage des Werkes Bertrands geschuldet sein.

Bei den drei von Ravel ausgewählten Gedichten handelt es sich um „Ondine“ (aus dem dritten Buch), sowie „Le gibet“ und „Scarlo“ aus den „pièces détachées“. Ondine ist jene verführerische Wassernymphe, die den Dichter lockt, ihr zu folgen und ihm dafür das Königreich ihrer Unterwasserwelt in Aussicht stellt, nur um zu erfahren, dass dieser bereits eine sterbliche Frau liebt. Darauf vergießt sie einige Tränen, bricht in Gelächter aus und verschwindet dann „in einem plötzlichen Schauer, der an meinem blauen Glasfenster hinabströmte.“ Ravel widmete „Ondine“ dem englischen Pianisten Harold Bauer. In „Le gibet“ hört der Dichter den klagenden Klang einer Glocke, „die von den Stadtmauern jenseits des Horizonts herüberschallt, und die Leiche eines Erhängten, die von der sinkenden Sonne rot gefärbt wird.“ Über die gesamte Dauer dieses düsteren, wunderbar atmosphärischen Satzes hinweg (den Ravel dem Musikkritiker Jean Marnold zugeeignet hat) hört man das Glockengeläut als Orgelpunkt eines oktavierten B. „Diese Glocke“, so Ravel, „soll nicht dominieren, sondern immer gleichbleibend läuten.“

Der Geist Liszts ist zwar im gesamten *Gaspard* präsent, nirgends aber deutlicher als in „Scarlo“. Bertrand schrieb etliche Gedichte über Scarbo, den man sich als eine Art kleinen Teufel, einen bösartigen, nächtlichen Geist vorstellen kann: „Wie oft habe ich sein Lachen im Schatten meines Alkoven schallen und seinen Fingernagel auf der Seide meiner Bettvorhänge kratzen

hören!“ Ungewöhnlicher Weise und im Gegensatz zu anderen großen Klavierwerken, verfügte hier der Komponist nicht über die notwendigen technischen Fähigkeiten, um sein Werk selbst spielen zu können. Mit „Scarbo“, gab Ravel zu, wollte er ein Stück komponieren, das schwerer zu spielen sein sollte als Balakirews *Islamey*. Das ist ihm gelungen. Der französische Philosoph und Musikologe Vladimir Jankélévitch schrieb, das Stück sei „wie eine teuflische Enzyklopädie aller Finten, Hindernisse und Fallstricke, die man sich mit unerschöpflicher Vorstellungskraft für die Finger eines Pianisten nur ausdenken kann.“

„Scarbo“ ist dem in der Schweiz geborenen amerikanischen Pianisten Rudolph Ganz gewidmet, obschon es dann passender Weise Ricardo Viñes war, der *Gaspard de la Nuit* am 9. Januar 1909 in Paris erstmals zu Gehör brachte.

Jeremy Nicholas

Übersetzung: Matthias Lehmann

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Executive producer for SWR: Sabine Fallenstein, SWR2 Landesmusikredaktion Rheinland-Pfalz, Germany

Recording: SWR Studio Kaiserslautern, Südwestrundfunk, Germany, 22–26 October 2017

Recording producer & editing: Ralf Kolbinger, SWR2

Balance engineer: Rainer Neumann, SWR

Piano technician: Ulrich Charisius

Piano: Steinway & Sons

Co-production with Südwestrundfunk, SWR2 **»SWR2**

Photos of Joseph Moog on back inlay and cover: Fernand Reisen;

Photo of Joseph Moog & recording producer Ralf Kolbinger on booklet back: Andreas Orban

Design by Paul Marc Mitchell for WLP Ltd

www.josephmoog.com

www.onyxclassics.com

