

RAVEL

Orchestral Works • 3
Orchestrations

Chabrier
Debussy
Schumann
Mussorgsky

Orchestre National de Lyon • Leonard Slatkin

Maurice
RAVEL
(1875-1937)
Orchestrations

Emmanuel Chabrier (1841-1894):	
1 Dix pièces pittoresques: No. 9 Menuet pompeux	6:48
Claude Debussy (1862-1918): Sarabande et Danse	
2 Pour le piano: II. Sarabande	5:12
3 Danse 'Tarentelle styrienne'	5:11
Robert Schumann (1810-1856): Carnaval, Op. 9	
4 I. Prélude	2:47
5 II. Valse allemande	1:06
6 III. Intermezzo: Paganini	1:55
7 IV. Marche des Davidsbündler contre les Philistins	4:10
Modest Petrovich Mussorgsky (1839-1881):	
Tableaux d'une exposition (Pictures at an Exhibition)	33:48
8 Promenade	1:45
9 I. Gnomus	2:36
10 Promenade	0:55
11 II. Il vecchio castello (The Old Castle)	3:51
12 Promenade	0:32
13 III. Tuileries	1:01
14 IV. Bydło	2:35
15 Promenade	0:39
16 V. Ballet des poussins dans leurs coques (Ballet of the Chickens in their Shells)	1:19
17 VI. Samuel Goldenberg und Schmuyle	2:23
18 Promenade (orch. L. Slatkin)	1:39
19 VII. Limoges – Le marché (Limoges – the Market)	1:30
20 VIII. Catacombæ. Sepulcrum romanum	2:05
21 Con mortuis in lingua mortua (With the Dead in the Language of the Dead)	1:53
22 IX. La cabane sur des pattes de poules (Baba-Yaga) (The Hut on Fowl's Legs [Baba-Yaga]) – X. La grande porte de Kiev (The Great Gate of Kiev)	9:05

Maurice Ravel (1875-1937)

Orchestrations

Maurice Ravel was born in 1875 in the small coastal village of Ciboure in the Basque region of France. His father, from the Jura, was an engineer and his mother a Basque, from Ciboure. Maurice Ravel spent his childhood and adolescence principally in Paris, where his parents moved soon after his birth. He started piano lessons at the age of seven and from the age of fourteen studied the piano in the preparatory piano class of the Conservatoire. In 1891 he entered Charles de Bériot's class, but in the following years he failed to win the necessary prizes in harmony. Finally, in 1895, he left the Conservatoire, after failing to win the prizes necessary for promotion, but resumed studies there three years later under Gabriel Fauré. His repeated failure to win the important Prix de Rome, even when well enough established as a composer, disqualified at his fifth attempt in 1905, resulted in a scandal that led to changes in the Conservatoire, of which Fauré became director.

Ravel's career continued successfully in the years before 1914 with a series of works of originality, including important additions to the piano repertoire, to the body of French song and, with commissions for ballets. During the war he enlisted in 1915 as a motor mechanic and the war years left relatively little time or will for composition, particularly with the death of his mother in 1917. By 1920, however, he had begun to recover his spirits and resumed work, with a series of compositions, including his choreographic poem *La valse*, rejected by the Russian impresario Diaghilev and the cause of a rupture in their relations. He undertook a number of engagements as a pianist and conductor in concerts of his own works, in France and abroad. All this was brought to an end by his protracted final illness, attributed to a taxi accident in 1932, which led to his eventual death in 1937.

Ravel's particular skill in orchestration was evident from the earlier years of his career, coupled with the relative speed and precision with which he worked. His command of orchestral colour was evident both in his own compositions for orchestra and in the orchestrations he

undertook of works by other composers. His orchestration of Chabrier's *Menuet pompeux*, a piano piece, the ninth in a set of ten, *Dix pièces pittoresques*, by Chabrier, completed in 1881, was, as were a number of other such arrangements, commissioned by the Russian ballet impresario Sergei Diaghilev, with whom relations had not always run smoothly. The ballet, staged first in Spain as *Las Meninas*, with Massine's choreography based on the Velasquez painting of that title, was mounted in London in 1919 under the title *Les jardins d'Aranjuez* (The Gardens of Aranjuez) and used Fauré's *Pavane*, and Ravel's orchestration of his *Alborada del gracioso* and of the Chabrier piece, although the ballet was of less importance than other works on the programme. The *Menuet pompeux* has kept its place in French orchestral repertoire since its first concert performance in 1936, when Ravel's health had deteriorated so that he could barely respond to the applause of the audience.

Ravel's name has often been associated with that of his compatriot Claude Debussy, a composer twelve years his senior. The two men were very different in character and in their music. Ravel had been one of the young supporters of Debussy and it was only later that their personal relationship cooled. There were rival supporters and rival claims of prior influence, and while Ravel retained his admiration of Debussy as a composer, he was well aware of the different paths that they pursued, not least in his discreet support for Debussy's first wife, deserted by Debussy in 1904 for his subsequent second wife, Emma Bardac. Debussy died in 1918 and in 1921 a number of important works by Debussy passed into the hands of the newly established publisher, Jean Jobert, after the death of Debussy's original publisher, Eugène Fromont. Jobert asked Ravel to orchestrate two piano pieces, *Sarabande*, originally published in 1901 as the second of three pieces, *Pour le piano*, and *Danse*, published originally in 1891 under the title *Tarentelle styrienne*. Marked *Avec une élégance grave et lente*, the *Sarabande*, in its orchestrated version, suggests still more

the world of *Pelléas et Mélisande*, while the *Danse* takes on a new life in the imagination of its colourful scoring.

The four orchestrations of pieces from Schumann's *Carnaval*, a colourful and varied procession of *commedia dell'arte* figures in Fokine's ballet, were part of a commission from Nijinsky, whose marriage had brought his dismissal from Diaghilev's company. Nijinsky, who had some support among his former colleagues, attempted to establish a new ballet company of his own, starting in April 1914 with a projected season in London. For this Nijinsky commissioned new orchestrations of the Chopin-based *Les sylphides* and Schumann's *Carnaval* in both of which he had appeared under Diaghilev, in the latter as Harlequin. Ravel's version of *Les sylphides* is lost, and from his *Carnaval* only four movements survive, the opening *Préambule*, *Valse allemande*, *Paganini* and the final *Marche des Davidsbündler contre les Philistins*. Nijinsky's London season was cut short when, in the third of its scheduled eight weeks, he fell ill and the London Palace Theatre reverted to its usual music-hall variety repertoire.

It was in response to a commission from Koussevitsky that Ravel, in 1922, undertook his orchestration of Mussorgsky's *Tableaux d'une exposition* (*Pictures at an Exhibition*), a work that at the time was only available in the version edited by Rimsky-Korsakov after Mussorgsky's death. It had been written in 1874 as a set of piano pieces, a translation into music of paintings, designs, models and drawings by Mussorgsky's friend Victor Hartmann, who had died the year before. Ravel's well-known orchestration makes telling use of a large orchestra, with an extended and varied percussion section, including, for the minstrel *The Old Castle*, a serenading alto saxophone. The exhibits are linked by a *Promenade*, each with different orchestration, starting with the brass, led by a trumpet, as the visitor to the

exhibition goes from exhibit to exhibit. The titles of the works are largely self-explanatory. The sinister *Gnomus* is a design for nutcrackers in the shape of a gnome, and a French horn leads the second *Promenade*. Bassoons introduce *The Old Castle*, where a troubadour, the alto saxophone, sings outside the castle walls, and the *Tuileries* depicts children at play and quarrelling, while nursemaids gossip, in the famous Paris gardens. *Bydlo* is a traditional Polish peasant ox-cart, with its creaking wooden wheels slowly turning and the opening melody entrusted to the tuba. There follows a *Promenade* started by the woodwind and the chattering *Ballet of the Chickens in their Shells* accompanies designs for children's costumes, as described in the title. *Samuel Goldenberg and Schmuyle*, the names of those portrayed the invention of the painter, is a picture of two Jews, one rich, one poor, a present by Hartmann to the composer, with the following *Promenade*, originally omitted, orchestrated by Leonard Slatkin. In Limoges market-place old women gossip, discussing the fate of an escaped cow, and more trivial nonsense, while the Roman *Catacombs*, subtitled *Sepulchrum romanum*, are lit by a flickering lamp, the skulls piled on either side beginning to glow in the light from within. This is linked to the eerie *With the Dead in the Language of the Dead*. The macabre continues with *The Hut on Fowl's Legs*, a clock in the form of the hut of the witch Baba Yaga, who crunches up children's bones and flies through the night on a pestle. The triumphant conclusion offers a design for a triumphal gate in Kiev, to commemorate the escape of Tsar Alexander II from assassination in 1866. The music contrasts the massive structure with the sound of a solemn procession of chanting monks.

Keith Anderson

Maurice Ravel (1875-1937)

Orchestrations

Maurice Ravel naquit en 1875 dans le petit village côtier de Ciboure, au Pays Basque français. Son père, qui venait du Jura, était ingénieur, et sa mère était basque, originaire de Ciboure. Maurice Ravel passa la majeure partie de son enfance et de son adolescence à Paris, où sa famille s'était fixée peu après sa naissance. Il commença le piano à sept ans, et à partir de quatorze ans, il poursuivit ses études dans la classe préparatoire du Conservatoire. En 1891, il devint l'élève de Charles de Bériot, mais au cours des années suivantes, il ne parvint pas à décrocher les prix d'harmonie. Enfin, en 1895, il quitta le Conservatoire, sans avoir obtenu tous les prix nécessaires pour se diplômer, mais il y reprit des études trois ans plus tard sous la houlette de Gabriel Fauré. Même lorsqu'il était déjà un compositeur bien établi, et en dépit de tentatives répétées, il ne parvint pas à remporter le prestigieux Prix de Rome, et sa disqualification après un cinquième essai en 1905 provoqua un scandale et un certain nombre de bouleversements au sein du Conservatoire, dont Fauré devint alors le directeur.

Jusqu'en 1914, le parcours de Ravel continua d'être jalonné de succès, avec une série d'œuvres originales, y compris d'importantes contributions au répertoire de piano et au corpus de la mélodie française, ainsi que des commandes pour le ballet. Pendant la guerre, il fut engagé volontaire, servant sous les drapeaux comme mécanicien à partir de 1915, et les années de conflit ne lui laissèrent pratiquement pas le loisir ou l'envie de composer, d'autant plus qu'il perdit sa mère en 1917. Toutefois, dès 1920, il avait commencé à se remettre et avait repris le travail, avec une série de compositions comprenant son poème chorégraphique *La valse*, rejeté par l'impresario russe Diaghilev et cause de la rupture de leurs relations. Il accepta de donner ses propres œuvres en concert, au piano ou au pupitre, en France et à l'étranger. Ses activités furent interrompues par la longue maladie qui devait l'emporter, attribuée aux suites de l'accident de taxi dont il avait été victime en 1932. Il finit par s'éteindre en 1937.

Les talents exceptionnels d'orchestrateur de Ravel furent manifestes dès les premières années de sa carrière ;

en outre, il travaillait avec beaucoup de rapidité et de précision. Sa maîtrise du coloris orchestral était évidente, tant dans ses propres compositions pour orchestre que dans ses orchestrations d'œuvres d'autres compositeurs. Son orchestration du *Menuet pompeux*, une pièce pour piano, neuvième numéro du recueil des *Dix pièces pittoresques* que Chabrier acheva en 1881, était, comme plusieurs autres arrangements similaires, une commande de l'impresario de ballet russe Sergueï Diaghilev, avec qui il n'avait pas toujours eu des relations très harmonieuses. Le ballet, créé en Espagne sous le titre *Las Meninas* sur une chorégraphie de Massine inspirée par le tableau *Les Ménines* de Velasquez, fut ensuite monté à Londres en 1919. Rebaptisé *Les jardins d'Aranjuez*, il utilisait la *Pavane* de Fauré et l'orchestration par Ravel de son *Alborada del gracioso* et du morceau de Chabrier. Toutefois, ce ballet n'était qu'un élément secondaire du programme proposé. Le *Menuet pompeux*, quant à lui, a conservé sa place au sein du répertoire orchestral français, et ce dès sa première exécution au concert en 1936, alors que la santé du compositeur s'était tellement détériorée qu'il pouvait à peine saluer le public qui l'acclamait.

Le nom de Ravel a souvent été associé à celui de son compatriote Claude Debussy, de 12 ans son aîné. Cependant, le caractère et la musique des deux hommes étaient très différents. Dans sa jeunesse, Ravel avait été l'un des premiers à défendre Debussy, et c'est seulement par la suite que leurs liens personnels se distendirent. D'autres champions se présentèrent ensuite pour rivaliser avec lui et revendiquer une influence plus ancienne, et si Ravel continua d'admirer Debussy le compositeur, il était pleinement conscient de ne pas avoir suivi la même voie que lui¹ ; il apporta d'ailleurs un appui discret à la première femme de Debussy lorsque celui-ci l'abandonna en 1904 pour Emma Bardac, qu'il allait épouser en secondes noces. Debussy s'éteignit en 1918, et en 1921, suite au décès d'Eugène Fromont, le premier éditeur de Debussy, plusieurs œuvres importantes de ce dernier entrèrent en la possession de Jean Jobert, un éditeur nouvellement établi.

Jobert demanda alors à Ravel d'orchestrer deux morceaux pour piano de Debussy, la *Sarabande* parue pour la première fois en 1901 – elle était la deuxième des trois pièces du recueil *Pour le piano* – et la *Danse*, publiée pour la première fois en 1891 sous le titre *Tarentelle styrienne*. Marquée « Avec une élégance grave et lente », la *Sarabande*, dans sa version orchestrée, évoque davantage l'univers de *Pelléas et Mélisande*, tandis que l'orchestration bariolée de la *Danse* lui insufflé une vie nouvelle.

Les quatre orchestrations de pièces tirées du *Carnaval* de Schumann, défilé bigarré de figures de la *commedia dell'arte* dans le ballet de Fokine, faisaient partie d'une commande de Nijinski, dont le mariage avait provoqué son renvoi de la troupe de Diaghilev. Le danseur, qui comptait avec l'appui de certains de ses anciens collègues, tenta de monter sa propre troupe de ballet à partir d'avril 1914 et planifia une saison londonienne. À cet effet, il commanda de nouvelles orchestrations des *Sylphides* (d'après Chopin) et du *Carnaval* de Schumann, deux ouvrages dans lesquels il s'était produit lorsqu'il dansait pour Diaghilev. Dans le second, il interprétait Arlequin. La version ravélienne des *Sylphides* a hélas été perdue, et seuls quatre numéros de son *Carnaval* nous sont parvenus : le *Prélude* initial, la *Valse allemande*, *Paganini* et enfin la *Marche des Davidsbündler contre les Philistins*. La saison londonienne de Nijinski tourna court quand, pendant la troisième des huit semaines programmées, il tomba malade ; le London Palace Theatre dut alors se rabattre sur son répertoire de music-hall habituel.

C'est en réponse à une commande de Koussevitzky qu'en 1922, Ravel entreprit d'orchestrer les *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski, qui à l'époque n'existaient que dans la version éditée par Rimski-Korsakov après la mort de Moussorgski. L'ouvrage avait été écrit en 1874 pour former un recueil de pièces pour piano traduisant en musique les tableaux, croquis, modèles et dessins de Victor Hartmann, ami de Moussorgski disparu l'année précédente. La célèbre orchestration de Ravel utilise avec éloquence un grand orchestre doté d'une section de percussions élargie et variée, y compris, pour figurer le ménestrel du *Vieux château*, un saxophone alto qui donne une sérénade. Les œuvres exposées sont à chaque fois reliées par une

Promenade orchestrée différemment, la première commençant par les cuivres, menés par une trompette, tandis que le visiteur de l'exposition passe d'une œuvre à l'autre. Les titres sont très clairs. Le sinistre *Gnomus* est un croquis de casse-noix en forme de gnome, et c'est un cor d'harmonie qui emmène la deuxième *Promenade*. Les bassons introduisent *Il vecchio castello* (Le vieux château), où un troubadour, le saxophone alto, chante sous les murs du château, et *Tuileries* dépeint des enfants qui jouent et se disputent tandis que leurs nounous échangent des ragots dans les célèbres jardins parisiens. *Bydlo* est un char à bœufs polonais traditionnel dont les roues en bois tournent lentement en grinçant ; la mélodie d'ouverture est confiée au tuba. Une *Promenade* est entamée par les bois et le caquetant *Ballet des poussins dans leurs coques* accompagne des croquis de costumes d'enfants correspondant au titre du morceau. *Samuel Goldenberg et Schmuyle*, deux hommes dont le peintre a imaginé les portraits, sont deux Juifs, l'un riche, l'autre pauvre ; Hartmann avait offert son tableau au compositeur. La *Promenade* qui suit, laissée de côté par Ravel, a été orchestrée par Leonard Slatkin. Dans *Limoges – Le marché*, de vieilles femmes bavardent sur la place, échangeant des commentaires sur une vache qui s'est échappée et sur des sujets plus triviaux, tandis que les *Catacombes* romaines, sous-titrées *Sepulchrum romanum*, sont éclairées par une lampe à la flamme vacillante, l'intérieur des crânes empilés de chaque côté se mettant alors à luire. Le tout est lié à l'inquiétant *Cum mortis in lingua morta*. On reste dans une tonalité macabre avec *La cabane sur des pattes de poule* ; il s'agit d'une horloge qui a la forme de la cabane de Baba Yaga, sorcière qui écrase les os des enfants et s'envole la nuit à cheval sur un pilon. La conclusion triomphale présente l'esquisse d'une porte monumentale destinée à Kiev ; en effet, le tsar Alexandre II avait échappé à un assassinat en 1866, et la ville avait lancé un concours d'architecture. La musique fait contraster la massive structure avec le son d'une procession solennelle de moines qui passent en psalmodiant.

Keith Anderson

Traduction française de David Ylla-Somers

¹ Maurice Ravel : *Lettres, écrits, entretiens*, éd. Arbie Orenstein, Paris, 1989, p. 357 : « Malgré la plus profonde admiration pour Debussy, je ne me suis pas trouvé, par nature, tout à fait en accord avec son parcours... »

Orchestre National de Lyon

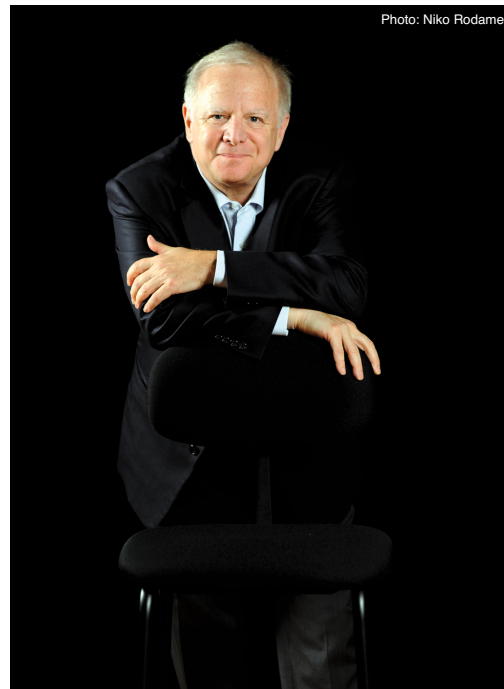

Photo: David Duchon-Doris

Offspring of the Société des Grands Concerts de Lyon, founded in 1905, the Orchestre National de Lyon (ONL) became a permanent orchestra with 102 musicians in 1969, with Louis Frémaux as its first musical director (1969-1971). From then on the orchestra was run and supported financially by the City of Lyon, which in 1975 provided it with a concert hall, the Lyon Auditorium. Since the Opéra de Lyon Orchestra was founded in 1983, the ONL has devoted itself to symphonic repertoire. Taking over from Louis Frémaux in 1971, Serge Baudo was in charge of the orchestra until 1986 and made it a musical force to be reckoned with far beyond its home region. Under the leadership of Emmanuel Krivine (1987-2000) and David Robertson (2000-2004), the ONL continued to increase in artistic stature and to receive international critical acclaim. Jun Märkl took over from him in September 2005 as musical director of the ONL. Leonard Slatkin has been musical director since September 2011.

Recorded at the Auditorium de Lyon, France, from 22nd to 26th October, 2013 (track 1),
and from 26th to 29th November, 2012 (tracks 8-22),
and at the Conservatoire National de Lyon from 18th to 20th September, 2013 (tracks 2-7)
Producers: Tim Handley (tracks 1, 8-22); Quentin Hindley (tracks 2-7)
Engineers: Tim Handley (tracks 1, 8-22); Hugues Deschaux (tracks 2-7)
Editor: Hugues Deschaux (tracks 2-7)

Leonard Slatkin

Internationally renowned conductor Leonard Slatkin is currently Music Director of the Detroit Symphony Orchestra and of the Orchestre National de Lyon and Principal Guest Conductor of the Pittsburgh Symphony Orchestra. He is also the author of a new book entitled *Conducting Business*. His previous positions have included a seventeen-year tenure with the Saint Louis Symphony Orchestra, a twelve-year tenure with the National Symphony as well as titled positions with the BBC Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, the Los Angeles Philharmonic at the Hollywood Bowl, Philharmonia Orchestra of London, Nashville Symphony Orchestra and the New Orleans Philharmonic. Always committed to young people, Leonard Slatkin founded the National Conducting Institute and the Saint Louis Symphony Youth Orchestra and continues to work with student orchestras around the world. Born in Los Angeles, where his parents, conductor-violinist Felix Slatkin and cellist Eleanor Aller, were founding members of the Hollywood String Quartet, he began his musical studies on the violin and studied conducting with his father, followed by training with Walter Susskind at Aspen and Jean Morel at The Juilliard School. His more than 100 recordings have brought seven GRAMMY® Awards and 64 GRAMMY® Award nominations. He has received many other honours, including the 2003 National Medal of Arts, France's Chevalier of the Legion of Honour and the League of American Orchestras' Gold Baton for service to American music.

Maurice Ravel's incomparable skill in orchestration and command of orchestral colour is evident both in his own works and in his orchestrations of music by other composers. His versions of both Chabrier's vibrant *Menuet pompeux* and the colourful *commedia dell'arte* figures of Schumann's *Carnaval* were commissions for ballet, while new life was given to his late friend Debussy's *Sarabande et Danse* at the request of publisher Jean Jobert. Ravel's iconic orchestration of Mussorgsky's *Pictures at an Exhibition* makes telling use of a large orchestra, vividly depicting scenes that range from the playful to the macabre.

Maurice
RAVEL
(1875-1937)

Orchestral Works • 3

1	Emmanuel Chabrier (1841-94), orch. Ravel:	
	Menuet pompeux (1880-81/1919)	6:48
2	Claude Debussy (1862-1918), orch. Ravel:	
	Sarabande (1891/1923)	5:12
3	Debussy, orch. Ravel: Danse (1901/1923)	5:11
4-7	Robert Schumann (1810-56), orch. Ravel:	
	Carnaval (1834-35/1914)	9:58
8-22	Modest Petrovich Mussorgsky (1839-81),	
	orch. Ravel/Slatkin: Tableaux d'une exposition	
	(Pictures at an Exhibition) (1874/1922/2007)	33:48

Orchestre National de Lyon • Leonard Slatkin

A detailed track list and recording details can be found inside the booklet
Publishers: Enoch & Cie. (track 1); Editions Jobert (tracks 2-3); Editions Salabert/Durand & Cie.
(tracks 4-7); Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. (tracks 8-22)
Booklet notes: Keith Anderson • Cover image by Giuseppe Porzani (Fotolia.com)