

Gabriel
PIERNÉ

Ramuntcho

Cydalise et le Chèvre-pied

Suites

Orchestre National de Lille • Darrell Ang

Gabriel Pierné (1863–1937)

Ramuntcho – Suites Nos. 1 and 2 • Cydalise et le Chèvre-pied – Suites Nos. 1 and 2

Composer, conductor and organist Gabriel Pierné achieved success in every aspect of his musical career. He conducted the premieres of several key works from the early 20th century: Debussy's *Ibéria*, *Images* and *Jeux*; Stravinsky's *The Firebird*, and the first suite of Ravel's *Daphnis et Chloé* over a year before the ballet's first performance. Although he spent most of his working life on the rostrum, Pierné devoted the summer months to composing in his retreat in Brittany. His considerable catalogue includes nine operas, as well as oratorios, piano pieces and orchestral works. The music of his 'middle period' was dominated by the concertante form, while the last 20 years of his creative life were devoted primarily to chamber compositions and ballet scores.

Henri Constant Gabriel Pierné was born in Metz on 16 August 1863 to two professional musicians. His father introduced the young Gabriel to singing and his mother gave him piano lessons. After the Franco-Prussian war of 1870–71, the family moved to Paris and Pierné enrolled at the Conservatoire. He studied piano with Antoine François Marmontel, organ with César Franck, harmony with Émile Durand and composition with Jules Massenet. A gifted student, he won several prizes, including the Prix de Rome, which he gained at the age of 19 for his cantata *Edith*. In 1890 he married one of his piano pupils and succeeded Franck as organist at St Clotilde, a post he retained until 1898 after which he concentrated on the twin careers of composer and conductor.

In 1903 he became deputy conductor of the Concerts Colonne. When Édouard Colonne died in 1910, Pierné was appointed principal conductor, remaining president and director of the orchestra until 1934. He was elected a member of the Académie des Beaux-Arts in 1925 and made a Commandeur of the Légion d'Honneur in 1935. He died at his Breton home at Ploujean on 17 July 1937.

In the tradition of Massenet, Gabriel Pierné's music for the stage shows a light touch and a considerable melodic gift. The refinement and clarity of his writing is complemented by wit and charm. Moments of harmonic

waywardness fleetingly suggest mystical profundity but these scores are designed primarily to engage and beguile performers and audiences alike.

Pierre Loti's 1897 novel *Ramuntcho* is set in the French Basque country and tells the story of the smuggler Ramuntcho, who returns to his village after military service to find that Gracieuse, whom he intended to marry, has been persuaded to enter a convent. The stage version opts for a more dramatic conclusion in which pressure exerted by the Mother Superior on Gracieuse to choose between God and her lover causes the young nun's death.

Loti's play *Ramuntcho* was first presented at the Théâtre de l'Odéon on 29 February 1908. A key factor in the production's success was Pierné's colourful and evocative incidental music. The overture to the play, which opens the first of two orchestral suites extracted from the *Ramuntcho* music in 1910, serves notice of the score's authentic Basque flavour. A lively opening section in *zortzico* dance rhythm with its distinctive 5/8 time signature is followed by a sequence of self-contained episodes, each with its own tempo and Basque material. *Le Jardin de Gracieuse* ('The Garden of Gracieuse') depicts the location of Ramuntcho and Gracieuse's secret trysts. This Elysian interlude is distinguished by an eloquent dialogue between two flutes. The death of Ramuntcho's mother Franchita is foreshadowed in the melancholic *La Chambre de Franchita* ('Franchita's Room'). Its dark scoring incorporates a baleful solo viola giving out a Basque lament. The first suite ends with a *Fandango* in which piccolos and drum simulate Basque pipe-and-tabor bands playing at the region's village dances.

Suite No. 2 begins with *La Cidrerie* ('The Cider House'). In this lively number, two good-humoured folk tunes are presented one after another and, finally, in combination. By contrast, *Le Couvent* ('The Convent') is an introspective piece featuring muted strings and a woodwind lament anticipating Gracieuse's death. With its earthy Basque rhythms and sectional structure, the

substantial *Rapsodie basque* ('Basque Rhapsody') which rounds off the second suite, acts as a satisfying counterpoise to the overture of the first suite. As the tempo and the energy gradually increase, another 5/8 *zortzico* arrives, first heard on piccolo and oboe over an *ostinato* rhythm on a traditional Basque drum.

Pierné's ballet *Cydalise et le Chèvre-pied* ('Cydalise and the Satyr') was composed in 1914–15 and first performed at the Paris Opéra on 15 January 1923, conducted by Camille Chevillard. Of the two orchestral suites the composer drew from it, the first was played at the Société des Concerts du Conservatoire on 24 October 1926 under Philippe Gaubert, the second at the Concerts Colonne on 6 November the same year under the composer.

Set in 18th-century France, the ballet opens as the dancer Cydalise and her troupe are travelling to Versailles for a command performance at the Palace. Her coach passes a wooded glen in which an old faun is teaching young satyrs to dance. One of these, Styra, is a disruptive influence and is banished from the class. He stows away on the carriage and follows Cydalise into the palace gardens. The second scene features the ballet-within-a-ballet *The Indian Sultana* starring Cydalise. Afterwards, she encounters Styra, who devises a rumbustious dance of his own. The third scene is set in Cydalise's bedroom at night. She falls asleep, having torn up her uninspiring pile of love letters. Styra steals in through the window and awakens Cydalise. Enraptured, she dances with him as he plays his panpipes, but from the open window the other fauns and nymphs persuade Styra to return with them to the forest.

The orchestral forces demanded by Pierné for his ballet score are substantial, consisting of triple woodwind and brass, percussion, celeste, two harps, piano and strings. This rich palette is exploited with the utmost delicacy throughout. Textures often consist of solo wind instruments accompanied by divided strings so that the contrastingly resplendent passages for full orchestra are accorded considerable impact. Styra's bright piccolo tune recurs throughout the score, acting as a sort of leitmotif.

The first suite incorporates episodes of the first and second scenes from the ballet. In *L'École des Aégipans* ('The Fauns' School'), the main theme is shared between flutes and trumpet, accompanied by tambourine, side drum and meticulously calibrated lower strings consisting of upper violas playing with the wood of the bow and lower violas, together with divided cellos and double basses, playing *pizzicato*. *La Leçon de danse* ('The Dancing Lesson') takes the form of a set of wide-ranging variations using the ancient Greek hypolydian mode. These include a lively scherzo-like episode featuring chattering woodwind over eerie string harmonics in divided first violins, followed by an elegant variation in *siciliano* rhythm graced by a gently expressive clarinet solo. *Danse de Styra*, which brings the second scene to a close, is a fine example of the composer's inventive writing for full orchestra, with especially judicious use of percussion, two harps and piano.

The second suite derives from the third scene of the ballet. *Entrée de Cydalise* is a delicate character study with the main idea introduced by cor anglais and first violin over an undulating, arpeggiated woodwind and string accompaniment. There follows a minuet of Classical restraint whose more animated central trio section is fastidiously scored for flutes, timbales, celeste, harp harmonics and divided first violin harmonics. In the intimate *Pas des billets doux* ('Dance of the Love Letters'), Pierné adopts a chamber-like approach in his deft handling of a large orchestra while *Entrée de Styra et Danse* displays his gift for eloquent woodwind writing. *Final du 3ème Tableau* is another richly scored *tutti* incorporating a passage for flutes divided into six parts and liberal use of harp *glissandi* in the score's final climactic moments.

Paul Conway

Gabriel Pierné (1863–1937)

Suites 1 et 2 de « Ramuntcho » • Suites 1 et 2 de « Cydalise et le Chèvre-pied »

Compositeur, chef d'orchestre et organiste, Gabriel Pierné a obtenu du succès dans tous les domaines où il a exercé une activité musicale. Au début du XXe siècle, il dirige les premières auditions de plusieurs œuvres-clés de l'époque : *Ibéria*, *Images* et *Jeux* de Debussy ; *L'Oiseau de feu* de Stravinsky ; et la première suite de *Daphnis et Chloé* de Ravel, plus d'un an avant la première du ballet. S'il passe l'essentiel de son temps à la baguette, il consacre les mois d'été à la composition, dans sa retraite bretonne. Sa production, considérable, comprend neuf opéras, des oratorios, des pages pour piano et des œuvres orchestrales. Il privilégie la forme concertante dans la « période médiane » de sa carrière, tandis que dans ses vingt dernières années il se tourne en premier lieu vers la musique de chambre et le genre du ballet.

Né Henri Constant Gabriel Pierné de deux parents musiciens professionnels, il voit le jour le 16 août 1863 à Metz. Son père l'initie au chant et sa mère lui donne ses premières leçons de piano. Après la guerre de 1870, la famille s'installe à Paris et le jeune Gabriel entre au Conservatoire où il suit les classes de piano d'Antoine François Marmontel, d'orgue de César Franck, d'harmonie d'Émile Durand, et de composition de Jules Massenet. Élève doué, il remporte plusieurs prix, dont le prix de Rome, à dix-neuf ans, avec sa cantate *Edith*. En 1890, il épouse l'une de ses élèves en piano et prend la succession de Franck comme organiste titulaire de Sainte-Clotilde. Il conserve ce poste jusqu'en 1898, après quoi il mènera de front une double carrière de compositeur et chef d'orchestre.

En 1903, il devient chef adjoint des Concerts Colonne, puis en prend la direction lorsque Édouard Colonne s'éteint en 1910 – il occupera ces fonctions jusqu'en 1934. En 1925, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts et en 1935 fait Commandeur de la légion d'honneur. Il meurt dans sa résidence bretonne de Ploujean le 17 juillet 1937.

La musique de Pierné destinée à la scène, dans la tradition de Massenet, se caractérise par une légèreté de touche et un formidable sens de la mélodie. Esprit et

charme s'ajoutent au raffinement et à la clarté de l'écriture. Certaines harmonies singulières suggèrent de façon passagère une profondeur mystique mais Pierné conçoit sa musique en premier lieu pour convaincre et séduire autant les musiciens que le public.

Le roman *Ramuntcho* (1897) de Pierre Loti est situé dans le Pays basque et raconte l'histoire du contrebandier Ramuntcho qui retourne à son village après son service militaire pour découvrir que Gracieuse, qu'il voulait épouser, est entrée au couvent. La version scénique se conclut de manière plus dramatique que le roman : la pression exercée par la mère supérieure sur Glorieuse pour qu'elle choisisse entre Dieu et son amant finit par provoquer la mort de la jeune nonne.

La première de la pièce a lieu au Théâtre de l'Odéon, le 29 février 1908, avec la musique de scène évocatrice et haute en couleur de Pierné qui contribue grandement au succès de la représentation. L'ouverture, qui introduit la première des deux suites orchestrales tirées en 1910 de la musique de scène, installe l'authentique couleur basque de la partition. Une entrée en matière énergique sur un rythme de zortzico (danse basque à 5/8) est suivie d'une série d'épisodes indépendants, chacun avec son propre tempo et sa propre thématique basque. *Le Jardin de Gracieuse* dépeint le lieu des rendez-vous secrets entre Ramuntcho et son amante. Cet interlude sublime s'orne d'un dialogue éloquent entre deux flûtes. *La Chambre de Franchita*, de caractère mélancolique, annonce la mort de la mère de Ramuntcho. Au sein de la sombre orchestration, un funeste solo d'alto fait entendre une lamentation basque. La première suite se termine sur un *Fandango* où piccolos et tambourin imitent les orchestres basques de fifres et tambours qui jouent dans les fêtes de village.

La deuxième suite s'ouvre sur *La Cidrerie*, un morceau enjoué où deux airs populaires pleins de gaieté sont présentés l'un après l'autre puis finalement superposés. Contraste avec *Le Couvent*, de caractère introspectif, où l'on entend des cordes avec sourdine et une plainte des bois annonçant la mort de Gracieuse.

Avec ses rythmes basques terreux et sa forme à épisodes, la vaste *Rapsodie basque* qui conclut la deuxième suite représente un parfait contrepois à l'ouverture de la première suite. Progressivement, le tempo s'accélère et l'énergie augmente, puis survient un autre zortzico à 5/8, entendu tout d'abord au piccolo et au hautbois sur un rythme ostinato donné par le tambour de basque.

C'est en 1914–15 que Pierné compose son ballet *Cydalise et le Chèvre-pied*, qui est présenté au public à l'Opéra de Paris le 15 janvier 1923 sous la direction de Camille Chevillard. Le compositeur en tirera deux suites orchestrales : la première est jouée à la Société des concerts du Conservatoire le 24 octobre 1926 avec Philippe Gaubert à la baguette, la deuxième aux Concerts Colonne le 6 novembre suivant sous la direction de Pierné.

Au début du ballet, situé dans la France du XVIIIe siècle, la danseuse Cydalise va avec sa troupe à Versailles pour présenter une comédie-ballet devant le roi. Leur voiture traverse un vallon boisé dans lequel un vieux faune apprend à danser à de jeunes satyres. L'un deux, Styrax, perturbe la leçon et est renvoyé. Il s'accroche en cachette à la voiture de Cydalise et suit celle-ci dans les jardins du château. Dans la deuxième scène, un ballet dans le ballet, est présenté *La Sultane des Indes* avec Cydalise dans le premier rôle. Après la représentation, elle rencontre Styrax qui exécute une danse exubérante. La troisième scène se déroule dans la chambre de Cydalise, la nuit. Elle s'endort, après avoir déchiré une pile d'ennuyeuses lettres de soupirants. Passant par la fenêtre, Styrax se glisse dans la chambre et réveille la jeune femme. Fascinée, elle danse avec lui tandis qu'il joue de la flûte de pan. Cependant, des faunes et des nymphes arrivent à la fenêtre et persuadent le satyre de retourner avec eux dans la forêt.

L'instrumentation de ce ballet est conséquente : bois par trois, cuivres, percussions, deux harpes, célesta, piano et cordes. Cette riche palette est exploitée avec la plus grande délicatesse d'un bout à l'autre. Les solos de bois accompagnés par les cordes divisées sont fréquents, ce qui donne aux somptueux tutti un impact d'autant plus considérable. Le lumineux thème de piccolo de Styrax traverse toute la partition et joue un peu le rôle d'un leitmotiv.

La première suite renferme des épisodes des deux premières scènes du ballet. Dans *L'École des Égipans*, le thème principal est partagé entre les flûtes et la trompette, et accompagné par le tambourin, la caisse claire et des cordes graves calibrées avec soin : les altos sont divisés en une partie supérieure jouant avec le bois de l'archet et une partie inférieure jouant en pizzicato avec les violoncelles divisés et les contrebasses. *La Leçon de danse* prend la forme d'une série de variations très diverses qui font appel au mode grec hypolydien. Parmi celles-ci figure un épisode animé de type scherzo où les vents bavardent sur d'étranges harmonies aux premiers violons divisés. Suit une variation élégante au rythme de sicilienne où s'élève le chant délicatement expressif d'une clarinette solo. *La Danse de Styrax*, qui conclut la deuxième scène, est un bel exemple de l'inventivité du compositeur dans son écriture pour tutti. Il fait notamment un usage judicieux des percussions, des harpes et du piano.

La deuxième suite est tirée de la troisième scène du ballet. Dans l'*Entrée de Cydalise*, délicate étude de caractère, l'idée principale est présentée par le cor anglais et le premier violon sur des arpèges ondulants des bois et des cordes. Suit un menuet d'une retenue toute classique dont la partie centrale plus animée, le trio, est soigneusement orchestrée pour flûtes, timbales, célesta, harmoniques de harpe et des premiers violons divisés. L'intime *Pas des billets doux* se distingue par un habile traitement du grand orchestre suivant une conception de musique de chambre, tandis que l'*Entrée de Styrax et Danse* illustre l'éloquente écriture pour bois de Pierné. Le *Final du 3ème Tableau* est un autre tutti richement orchestré qui renferme un passage pour flûtes divisé en six parties et use avec profusion de glissandos de harpe aux derniers sommets d'intensité de la partition.

Paul Conway

(Traduction : Daniel Fesquet)

Orchestre National de Lille

Brought into life by the Nord-Pas-de-Calais Region (now Hauts-de-France) and its founding music director Jean-Claude Casadesus, the Orchestre National de Lille (ONL) gave its inaugural concert in 1976. Since then the orchestra's work has set a benchmark in its pursuit of excellence and its close rapport with audiences. Acting as an ambassador for the region and for French culture, the ONL has been invited to appear in more than 30 countries in four continents. Today numbering 100 musicians, and carried forwards since 2016 by the infectious energy of chief conductor and music director Alexandre Bloch, the ONL is constantly expanding its ambitious symphonic music projects. True to the orchestra's missionary spirit, the ONL helps to disseminate the major repertoire, as well as the music of today, through its composers-in-residence scheme. In order to

be accessible to as many people as possible and to foster diversity among its audiences, the orchestra presents innovative concert formats and a wide range of related background activities for concertgoers. The ONL has a dynamic audiovisual approach, thanks to the high-tech digital studio with which it has been equipped. Since 2014 it has recorded a around 20 albums for major labels, warmly praised by the critics. Orchestre National de Lille is subsidised by Conseil régional Hauts-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication, Métropole européenne de Lille and Ville de Lille. www.onlille.com

Darrell Ang

Darrell Ang's triumph at the 50th Besançon International Young Conductor's Competition, where he took all three top awards – Grand Prix, Audience Prize and Orchestra Prize – launched his international career, leading to the music directorship of the Orchestre Symphonique de Bretagne and numerous guest conducting engagements with the Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de Lyon, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestra Sinfonica di Milano 'Giuseppe Verdi', St Petersburg Philharmonic Orchestra, Konzerthaus Orchestra Berlin, Vienna Chamber Orchestra, Copenhagen Philharmonic, and the Hong Kong Philharmonic, among others. Three years later Ang was selected to join the prestigious International Conductors' Academy of the Allianz Cultural Foundation and invited to take

on residencies with the London Philharmonic Orchestra and the Philharmonia Orchestra. In his native Singapore he became the youngest associate conductor of the Singapore Symphony Orchestra and served as the music director of the Singapore National Youth Orchestra. Darrell Ang's uncommon gift was discovered at the age of four when he began to play violin and piano. He trained as a conductor in St Petersburg, followed by study at Yale. www.darrellang.net

Composer, conductor and organist Gabriel Pierné wrote in a wide variety of genres, from operas to pieces for solo piano. His orchestral music for the stage shows the utmost refinement and clarity as well as wit and charm in the finest French tradition. His colourful and evocative score for *Ramuntcho* is rich in Basque flavour with *zortzico* dance rhythms and village dances, all beautifully textured. Set in the 18th century, the ballet *Cydalise et le Chèvre-pied* reveals the full range of his inventive scoring, which remains chamber music-like in its finesse.

Gabriel
PIERNÉ
(1863–1937)

Ramuntcho
– Incidental Music (1908)

Suite No. 1 (1910) **17:35**

1 I. Ouverture **7:51**

2 II. Le Jardin de Gracieuse **3:57**

3 III. La Chambre de Franchita **3:42**

4 IV. Fandango **2:05**

Suite No. 2 (1910) **13:50**

5 I. La Cidrerie **1:30**

6 II. Le Couvent **3:39**

7 III. Rapsodie basque **8:41**

Cydalise et le Chèvre-pied
– Ballet (1914–15)

Suite No. 1 (1926) (selection) **15:04**

8 I. L'École des Aegipans **1:50**

9 IV. La Leçon de danse **9:50**

10 VI. Danse de Styrax
(Final du 2ème Tableau) **3:24**

Suite No. 2 (1926) **16:09**

11 I. Entrée de Cydalise – II. Entrée
des Suivantes et du Négrillon **3:53**

12 III. Pas des billets doux **2:36**

13 IV. Entrée de Styrax et Danse **4:43**

14 V. Final du 3ème Tableau **4:57**

Orchestre National de Lille/Région Hauts-de-France

Darrell Ang

Recorded: 6–8 October 2015 in Le Nouveau Siècle, Lille, France,
in conjunction with the digital studio of the Orchestre National de Lille

Producer and editor: Andrew Walton (K&A Productions Ltd)

Engineer: Deborah Spanton (K&A Productions Ltd) • Booklet notes: Paul Conway

Publisher: Éditions Heugel • Cover photo: *Plages Pays Basque* by Tellier (Fotolia.com)

© & © 2021 Naxos Rights US, Inc. • www.naxos.com