

BIS

CD-489 STEREO

MAURICE RAVEL

DAPHNIS ET CHLOÉ, SUITE 2 ■ BOLÉRO
MA MÈRE L'OYE ■ RAPSODIE ESPAGNOLE

PLAYED ON TWO PIANOS BY
DAG ACHATZ & YUKIE NAGAI

digital

RAVEL, Maurice (1875-1937)

- [1] Daphnis et Chloé — Fragments symphoniques 15'23**
(Deuxième Série) (Durand)
 Transcription pour deux pianos à 4 mains par Lucien Garbon et Dag Achatz
Daphnis and Chloe — Symphonic Fragments (Second Suite)
 Transcription for two pianos, four hands, by Lucien Garbon and Dag Achatz
Daphnis und Chloë, Suite Nr.2
 Bearbeitung von Lucien Garbon und Dag Achatz für zwei Klaviere, vierhändig
 1/1. Lever du jour (Daybreak/Tagesanbruch) 5'02
 1/2. Pantomime (Pantomime/Pantomime) 6'34
 1/3. Danse générale (General Dance/Bacchanal) 3'47
- Ma Mère l'oye (5 pièces enfantines) (Durand) 15'37**
Mother Goose (Five Children's Pieces)
Meine Mutter, die Gans (Fünf Kinderstücke)
- [2] I. Pavane de la Belle au bois dormant 1'22**
 (Pavane of Beauty sleeping in the Wood/Pavane Dornröschens)
- [3] II. Petit Poucet 2'52**
 (Tom Thumb/Klein-Däumling)
- [4] III. Laideronette, Impératrice des pagodes 3'12**
 (Laideronette, Empress of the Pagodas/Laideronette, die Herrin der Pagoden)

[5]	IV. Les Entretiens de la Belle et de la Bête (The Conversations of Beauty and the Beast/Die Gespräche zwischen der Schönen und dem Tier)	4'11
[6]	V. Le Jardin féerique (The Fairy Garden/Der Feengarten)	3'36
	Rapsodie espagnole (<i>Durand</i>)	16'58
	Spanish Rhapsody/Spanische Rhapsodie	
[7]	I. Prélude à la nuit — (<i>attacca</i>) (Prelude to the Night — (<i>attacca</i>)/Vorspiel zur Nacht — (<i>attacca</i>))	4'28
[8]	II. Malagueña (Malagueña/Malagueña)	2'03
[9]	III. Habanera (Habanera/Habanera)	3'14
[10]	IV. Feria (Feria/Feria)	7'04
[11]	Boléro (<i>Durand</i>) Bolero/Bolero	15'50
	Dag Achatz , piano I/Klavier I/piano I (7-10: piano II/Klavier II/piano II)	
	Yukie Nagai , piano II/Klavier II/piano II (7-10: piano I/Klavier I/piano I)	

Dag Achatz

Yukie Nagai

It is undeniable that the juxtaposition of two pianos in chamber music poses numerous problems. In making this recording, the choice of two diametrically opposed personalities playing on two different but complementary instruments seemed to me to present the most risks but also to offer the most chances to create a sonorous, rhythmic and effective result.

In the composer's opinion, *Boléro* was, musically speaking, one of his least interesting works. Its immense popularity can be attributed to its theme, which is easily memorable at first hearing, and to the tension created by a certain monotony allied to an inexorable orchestral amplitude — of a breathtaking kind. I hope that the conflicts (all of them relative) which enriched our rehearsals will be evident to the listener. My partner, very faithful to the text, upbraided me for certain liberties, sometimes with reason. May Ravel pardon me! Thus each of us won the other over, here in pursuit of elegance, there reaching towards the limits of good taste.

The four-handed version of *Ma Mère l'Oye* predates the orchestral one. The world of childhood and fairy-tales may indeed be more accurately captured by the less sophisticated sonority of the piano. Bashfulness and simplicity being of the essence, the slightest inaccuracy of ensemble would render clumsy the narration of these wonderful pages.

- *Pavane de la Belle au bois dormant*: the scent of a secret garden.
- *Petit Poucet*: he thought he would find his way back easily, by means of the pieces of bread which he had scattered everywhere as he went — but he was very surprised not to find a single crumb, for the birds had come and eaten it all. (Ch. Perrault)
- *Laideronette, Impératrice des Pagodes*: the sparkling mechanism of a musical box, so much loved by Ravel.
- *Les entretiens de la Belle et de la Bête*: here, the rôles of the two partners ought to have been reversed — but the final metamorphosis of the Beast into Prince Charming concludes the dialogue in a transcendental fusion.

- *Le jardin féerique*: the liberating key of C major leads the music to a climax, to an enchanting world consisting purely of joy and harmony.

Apart from the movement entitled *Habañera* (written in 1895, originally conceived as the first movement of *Sites Auriculaires* for two pianos), the score of *Rapsodie espagnole* for one or two pianos was written in 1907 and thus (as in the case of *Ma Mère l'Oye*) it predates the orchestral version (1908). This proves that terms like 'transcription', 'original version', 'authenticity', 'arrangement' and 'piano reduction' are to be understood in relative terms, whatever some purists may think. A four-note *leitmotiv* (F, E, D, C sharp), an imprint of melancholy and nostalgia, haunts the *Prélude à la nuit*, the *Malagueña* and the *Feria*. In the languishing intermezzo of this movement, the simplicity of Ravel's sensitivity plays games with the interpreters. One's fingers are itching, however much one tries to control them.

The first seven bars of *Lever du jour* from *Daphnis and Chloe* are unique in the history of music. Here Ravel leads the listener into a delightful, magical world. And as soon as he has brought us back from this utopian universe we hear a theme, accompanied by birdsong, which is of such freshness that we believe ourselves to be in paradise. In my opinion this work, which Ravel took three years to compose, is his most brilliant achievement. It is a kaleidoscope of the feelings of the human soul — for example the dreaminess of *Lever du jour*, the tenderness of *Pantomime* and even the malevolence of the *Danse générale*, sounding like a toccata on the piano.

In order to do justice to the amazing variety of tonal colour in the piece, it seemed necessary for me to rework the transcription by Lucien Garban, adding some parts, doublings and pianistic effects.

We hope to carry away the listener in an adventure which, for us, was full of joy and passion.

Dag Achatz

Dag Achatz was born in Stockholm in 1942 of a Swedish mother and a Viennese father, both musicians. When he was 8, he entered the Geneva Conservatory and ten years later he received his diploma with great distinction. He continued his studies with Greta Eriksson in Stockholm, with Alfred Cortot and Guido Agosti in Siena and with Suzanne Roche and Vlado Perlemuter in Paris. He won first prize in the Rudolf Ganz competition in Lausanne (1960), first prize in the Maria

Canals competition in Barcelona (1964) and was a prizewinner in the Bavarian Radio competition in Munich (1965). Dag Achatz has played in over 20 countries, in important centres such as London, New York, Paris, Vienna, Berlin and Moscow. He has appeared as soloist with the Radio Symphony Orchestras of Stockholm, Munich, Paris, Stuttgart, Turin, and Milan, the Orchestre Pasdeloup in Paris, the Monte Carlo Opera Orchestra, the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Staatskapelle Dresden as well as with the Stockholm, Oslo, Barcelona and Lisbon Philharmonic Orchestras. He has been a jury member at important competitions in Munich (Bavarian Radio), Paris and Porto. Recently he has been invited to the Festival de Montreux and the Münchner Klaviersommer. He has given masterclasses at l'Académie-Festival des Arcs in France and at the Institute of Advanced Musical studies in Montreux. He has lived in Switzerland since 1968 and teaches in Geneva. He appears on 11 other BIS records.

Yukie Nagai was born in Tokyo and started playing the piano at the age of six. Her academic piano studies took place in her home city during the years 1964-1973. She completed her studies with Hans Leygraf at the Salzburg Mozarteum and with Wilhelm Kempff at his 'Beethoven Courses' at Positano. An important step in her artistic career was winning a prize at the Geneva International Piano Competition in 1977 together with a special prize for the best Debussy interpretation. Since then she has received invitations to give piano recitals and orchestral concerts, as well as broadcasts and television recordings, in Switzerland, Belgium, Germany, France, Japan, Sweden, Austria, England and Denmark. Yukie Nagai lives as a freelance artist in Munich, and has made 4 other BIS records.

Die Gegenüberstellung zweier Klaviere beinhaltet zweifellos eine Reihe kammermusikalischer Probleme, man denke nur an jenes der Einsätze. Darüberhinaus war die Entscheidung unseres Produzenten, diese Aufgabe Yukie und mir anzuertragen, in Anbetracht unserer doch sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten nicht ohne Risiko.

Doch vielleicht hat uns eben diese Unterschiedlichkeit und die daraus entstehenden Möglichkeiten der Gestaltungen und Nuancierungen gereizt.

Nach Ansicht des Komponisten zählt der *Bolero* nicht zu seinen interessantesten Werken. Dennoch ist es bekannt wie kein anderes. Diese Popularität erklärt sich wohl zum einen durch das sehr leicht einprägsame Thema, zum anderen durch die Verknüpfung der eigentlich monotonen Wiederholungen mit einer permanenten Steigerung der orchesterlichen Mittel, die eine ungeheure Spannung erzeugt.

Oft warf mir meine Partnerin Abweichungen von der Partitur vor — Ravel möge mir verzeihen — und so zog der eine den anderen mal zur Eleganz, mal zu den Grenzen des guten Geschmackes hin.

Die Klavierfassung von *Ma Mère l'Oye* ist der Orchesterfassung in der Entstehung vorausgegangen. Der Märchen- und Kinderwelt steht sie wahrscheinlich näher, sind hier doch Einfachheit und Schamgefühl gefragt. Jede Profilierung eines der Interpreten gegenüber dem anderen ist zu unterlassen und stört nur die wunderbaren Erzählungen.

- *Pavane de la Belle au bois dormant*: Die Atmosphäre eines geheimen Gartens.
- *Petit Poucet*: „Er dachte seinen Weg leicht wiederzufinden durch die Brotstücke, die er entlang seines Weges verstreut hatte; doch war er sehr erstaunt, als er keine Spur mehr davon fand, denn die Vögel hatten alles aufgepickt.“ (Ch. Perrault)
- *Laideronette, Impératrice des Pagodes*: Die verwirrende Mechanik einer Spielorgel, wie Ravel sie liebte.

— *Les entretiens de la Belle et de la Bête*: Hier hätten wir unsere Rollen eigentlich tauschen sollen, doch beendet die Metamorphose des Tiers in einen schönen Prinzen den Dialog in einer übersinnlichen Vereinigung.

— *Le jardin féerique*: Hier führt das befreende C-Dur zum Höhepunkt, in eine Welt der Freude und Harmonie.

Auch der *Spanischen Rhapsodie* für Orchester ist eine Klavierfassung vorausgegangen. Die *Habanera* entstand bereits 1895, die drei anderen Sätze 1907 und für Orchester schrieb sie Ravel erst 1908 um. Diese Entstehungsgeschichte macht deutlich, wie relativ die Begriffe Transkription, Urfassung, Arrangement und Umschreibung zu verstehen sind. Das melancholische Leitmotiv F-E-D-Cis geistert durch das *Prélude*, die *Malagueña* und die *Feria*. Im sehnsuchtsvollen *Intermezzo* dieses letzten Satzes spielt die Schlichtheit der Ravel'schen Empfindsamkeit mit den Interpreten ein heikles Spiel. Es brennt einem in den Fingern, so sehr man sich zu beherrschen versucht.

Die sieben ersten Takte des *Tagesanbruchs* in *Daphnis und Chloé* sind in der gesamten Musikgeschichte einmalig. Ravel führt den Hörer in eine entzückte, zauberhafte Welt. Und kaum hat er ihn aus diesem utopischen Universum zurückgeführt, da erklingt auch schon das von Vogelgesang umgarnte Thema, welches eine derartige Frische vermittelt, daß man meint, man wäre im Paradies. Meiner Ansicht nach handelt es sich um das genialste Werk des französischen Komponisten. Es ist ein wahres Kaleidoskop der Regungen unseres Seelenlebens; man denke nur an die Zärtlichkeiten in der Pantomime, oder an die Boshäufigkeiten des Tanzes, welche am Klavier als Toccata erklingen.

Auch in dem Stück habe ich der Transkription Lucien Garbans einige zusätzliche Stimmen, Verdopplungen und pianistische Verzierungen zugefügt, um dem unglaublichen Farbenreichtum besser Rechnung zu tragen.

Wir hoffen, den Zuhörer in ein Abenteuer mitzureißen, welches für uns voller Überraschungen und Freude war.

Dag Achatz

Dag Achatz wurde 1942 in Stockholm als Sohn einer schwedischen Mutter und eines Wiener Vaters geboren, die Musiker waren. Im Alter von acht Jahren trat er in das Konservatorium von Genf ein und erhielt dort zehn Jahre später sein Diplom mit Auszeichnung der Jury. Er setzte dann seine Studien mit Greta Eriksson in Stockholm, Alfred Cortot und Guido Agosti in Siena, sowie mit Suzanne Roche und Vlado Perlemuter in Paris fort. Er war erster Preisträger beim Wettbewerb Rudolf Ganz in Lausanne (1960) und beim Wettbewerb Maria Canals

in Barcelona (1964). 1965 war er Laureat beim Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks in München. Dag Achatz gab in über zwanzig Ländern Konzerte, davon in bedeutenden Städten wie London, New York, Paris, Berlin, Wien und Moskau. Er spielte als Solist bei den Radio-Orchestern von Stockholm, München, Paris, Stuttgart, Turin, Mailand, beim Orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, Orchestre Pasdeloup de Paris, Gewandhausorchester von Leipzig, mit der Staatskapelle von Dresden und bei den Philharmonischen Orchestern von Stockholm, Oslo, Barcelona und Lissabon. Er war Mitglied des Preisrichterkollegiums bedeutender Wettbewerbe in München (Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks), Paris und Porto. Kürzlich war er am Festival von Montreux und am Münchner Klaviersommer eingeladen. Dag Achatz gab auch Meisterklassen an der Académie-Festival des Arcs in Frankreich und am Institut des Hautes Études Musicales in Montreux. Er lebt seit 1968 in der Schweiz und unterrichtet in Genf. Er erscheint auf elf weiteren BIS-Platten.

Yukie Nagai wurde in Tokio geboren und begann im Alter von sechs Jahren Klavier zu spielen. Sie bekam ihre akademische Pianistenausbildung in der Heimatstadt während der Jahren 1964-73. Später studierte sie auch bei Hans Leygraf am Salzburger Mozarteum, sowie bei Wilhelm Kempffs Beethoven-Kursen in Positano. Ein entscheidender Schritt in ihrer künstlerischen Karriere war ein Preis bei dem internationalen Klavierwettbewerb in Genf 1977. Bei jener Gelegenheit wurde ihr auch der Sonderpreis für die beste Debussy-Interpretation zugesprochen, und seither wurde sie eingeladen, allein oder mit Orchester zu konzertieren, sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen zu machen in der Schweiz, Belgien, Deutschland, Frankreich, Japan, Schweden, Österreich, England und Dänemark. Yukie Nagai lebt als freischaffende Künstlerin in München und hat vier weiteren BIS-Platten eingespielt.

En musique de chambre, la juxtaposition de deux pianos présente indéniablement beaucoup de problèmes. Pour la réalisation de ce disque, le choix de deux personnalités diamétralement opposées jouant sur deux instruments différents mais complémentaires m'a paru présenter le plus de risques, mais aussi offrir le plus de chances de créer une palette sonore, rythmique et affective.

Selon l'avis du compositeur, le *Boléro* est musicalement une de ses œuvres les moins intéressantes. Son immense popularité peut être expliquée par son thème mémorisé sans effort à la première audition et par la tension que crée une certaine monotonie conjugée à une richesse orchestrale inexorable... à vous couper le souffle. J'espère que les conflits, tous relatifs d'ailleurs, qui ont enrichi nos répétitions, seront perceptibles à l'écoute de l'œuvre. Ma partenaire, très fidèle au texte, me reprochait, parfois avec raison, quelques escapades. Que Ravel me pardonne! Ainsi l'un entraînait l'autre, tantôt vers l'élégance, tantôt vers les limites du bon goût.

La version pour quatre mains de *Ma Mère l'Oye* est antérieure à son orchestration. Le monde de l'enfance et des contes de fées est peut-être plus authentique dans la sonorité moins sophistiquée du piano. La pudeur et la simplicité étant de rigueur, le moindre décalage du duo rendrait gauche la narration de ces pages merveilleuses.

- *Pavane de la Belle au bois dormant*: le parfum d'un jardin secret.
- *Petit Poucet*: il croyait trouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé: mais il fut bien surpris lorsqu'il n'en put retrouver une miette; les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. (Ch. Perrault)
- *Laideronette, Impératrice des Pagodes*: la mécanique scintillante d'une boîte à musique, comme les affectionnait Ravel.
- *Les entretiens de la Belle et de la Bête*: Ici, les rôles des partenaires auraient dû être inversés, mais la métamorphose finale de la Bête en Prince Charmant terminera le dialogue dans une fusion transcendante.
- *Le jardin féérique*: un do majeur libérateur conduit à l'apothéose d'un monde ensorcelant qui n'est qu'harmonie et bonheur.

Excepté l'*Habañera* datant de 1895, primitivement pensée comme le premier mouvement des *Sites Auriculaires* pour deux pianos, la partition à quatre mains pour un ou deux pianos de la *Rapsodie espagnole* (1907) est antérieure comme *Ma Mère l'Oye* à la version pour orchestre de 1908. Ce qui prouve que des termes tels que transcription, version originale, authenticité, arrangement et réduction peuvent être mis sur le même pied. N'en déplaise à certains puristes. Un leitmotiv de quatre notes (fa, mi, ré, do dièse), empreint de mélancolie et de nostalgie, hante le *Prélude à la nuit*, le *Malagueña* et la *Feria*. Dans l'intermède languissant de ce dernier mouvement, la pudeur ravelienne jouera des tours aux interprètes. Vous aurez beau cacher votre jeu, il vous brûlera les doigts.

Les sept premières mesures du *Lever du jour* de *Daphnis et Chloé* sont uniques dans l'histoire de la musique. Soyons humblement reconnaissants qu'elles existent. Ravel aura été le médium d'un univers chimérique et l'auditeur ensorcelé sera d'autant plus soulagé que son voyage utopique aura été bref. Le chant des oiseaux qui accompagne le thème naissant provoque un tel vent de fraîcheur qu'il vous fait croire au paradis réel. A mon avis, cette œuvre qu'il mit trois ans à composer, est la plus géniale de Ravel. C'est un kaléidoscope des expressions de l'âme humaine. Par exemple, le rêve dans le *Lever du jour*, la tendresse dans la *Pantomime*, et même la méchanceté dans la *Danse générale*, qui prend une allure de toccata au piano.

Pour rendre davantage justice à l'œuvre, il m'a paru indispensable de remanier la transcription de Lucien Garban et d'y ajouter quelques voix, des redoublements, des harmonies et quelques effets pianistiques. Nous ne prétendons aucunement rivaliser avec les couleurs de l'orchestre, même si nous relevons ce défi.

Nous espérons entraîner l'auditeur dans cette aventure qui, pour nous, a été pleine de joie et de passion.

Dag Achatz

Dag Achatz est né à Stockholm en 1942 d'une mère suédoise et d'un père viennois, tous deux musiciens. Il entra à l'âge de huit ans au Conservatoire de Musique de Genève et y obtint dix ans plus tard le diplôme avec félicitations du jury. Il poursuivit ensuite ses études avec Greta Eriksson à Stockholm, Alfred Cortot et

Guido Agosti à Sienne, enfin avec Suzanne Roche et Vlado Perlemuter à Paris. Il a obtenu les premiers prix dans les concours Rudolf Ganz à Lausanne (1960) et Maria Canals à Barcelone (1964) et fut lauréat du concours de la radio bavaroise à Munich (1965). Il a donné des concerts dans plus de vingt pays et dans des centres importants tels que Londres, New York, Paris, Berlin, Vienne et Moscou. Il s'est produit en soliste avec les orchestres des radios de Stockholm, Munich, Paris, Stuttgart, Turin, Milan, avec l'orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, Pasdeloup de Paris, du Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresde et les orchestres philharmoniques de Stockholm, Oslo, Barcelone et Lisbonne. Il a été membre du jury d'importants concours à Munich (concours de la Radio bavaroise), à Paris et Porto. Il a récemment été invité au festival de Montreux et au Münchner Klaviersommer. Il a donné des cours de maître à l'Académie-Festival des Arcs ainsi qu'à l'Institut des Hautes Études Musicales à Montreux. Il réside en Suisse et enseigne à Genève. Il a enregistré sur 11 autres disques BIS.

Née à Tokyo, **Yukie Nagai** commença à jouer du piano à l'âge de six ans. Elle fit ses études académiques de piano dans sa ville natale de 1964 à 1973. Elle se perfectionna ensuite avec Hans Leygraf au Mozarteum de Salzbourg et prit part aux cours Beethoven de Wilhelm Kempff à Positano. D'avoir gagné un prix au concours international de piano de Genève en 1977 permit à sa carrière artistique de faire un bond en avant. A cette occasion, elle se mérita aussi un prix à titre de meilleure interprète de Debussy et, depuis lors, elle a été invitée à se produire en récital et comme soliste avec orchestre, ainsi qu'à faire des enregistrements pour la radio et la télévision en Suisse, Belgique, Allemagne, France, Japon, Suède, Autriche, Angleterre et Danemark. Yukie Nagai est pianiste résidant à Munich. Elle a également enregistré sur 4 autres disques BIS.

INSTRUMENTARIUM

Dag Achatz: Steinway D Grand Piano.

Yukie Nagai: Bösendorfer 275 Grand Piano.

Piano technician: Edgar Lips

Recording data: 1990-07-29/31 and 1990-08-01 at Danderyd Grammar School
(Danderyds Gymnasium), Sweden

Recording engineer: Siegbert Ernst

2 Neumann TLM170 and 2 Neumann KM130 microphones; Studer 961 mixer;
Fostex D-20 DAT recorder

Producer: Robert Suff

Digital editing: Robert Suff

Cover text: Dag Achatz

English translation: Andrew Barnett

German translation: Felix Furtwängler

Cover painting: Henri Rousseau (Le Douanier): *La Charmeuse des serpents* (1907)

Type setting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & ® 1990, BIS Records AB

Yukie Nagai — Dag Achatz