

BIS

World Première Recording

CD-381 STEREO

digital

GABRIEL PIERNÉ

RAMUNTCHO
SUITES 1 & 2

PIANO
CONCERTO
IN C MINOR

DAG ACHATZ
PHILHARMONIE DE LORRAINE
JACQUES HOUTMAN

BIS-CD-381 [DDD] T.T.: 57'22

GABRIEL PIERNÉ
(1863-1937)

Ramuntcho, musique de scène pour le drame de Pierre Loti

Suite 1

*Ouverture — Le Jardin de Gracieuse —
La chambre de Franchita — Fandango*

Suite 2

La Cidrerie — Le Couvent — Rapsodie Basque

Piano Concerto in C minor, Op.42

DAG ACHATZ, piano

PHILHARMONIE DE LORRAINE
conducted by **JACQUES HOUTMANN**

Gabriel Pierné was born in Metz in 1863. His father was from South Lorraine and his mother from Languedoc: after the annexation in 1870 they had left the area to found a music course in Paris.

Pierné, a contemporary and lifelong friend of Debussy, belongs to that group of musicians who, although more or less unknown, took part in the great changes which took place in the post-César Franck era at the opening of the 20th century. Neither a trailblazer, nor a precursor, nor an innovator in the manner of an avant-garde composer who reworks the language of music, Gabriel Pierné is one of the most refined of French composers. He was the brilliant pupil and natural heir of Massenet, and the pupil and spiritual heir of Franck. He also inherited the brio, the clarity and the orchestral technique of his close friend Saint-Saëns. Pierné captured the harmonic style of Debussy, which creates a subtle compromise between scholasticism and impressionism in some of his works; he also surrounded other compositions with a poetry reminiscent of Fauré. He put the novelties of Ravel's orchestra to good use and did not remain indifferent to the researches of Les Six, and from his residence, Châtelet, he filtered all of the musical currents which enriched his own style. For 30 years he was conductor of the Association des Concerts Colonne.

Together with his precocious capacity for invention, these various acquisitions led to a very personal style located exactly in the French tradition. Pierné touched on all musical genres — piano, song, chamber music, ballet, light and dramatic lyrics, oratorio, religious music and symphonic poem. All the genres, that is to say, except one: the symphony itself. It is also striking that he moved freely, sometimes in the course of a single work, from one genre to another. It is remarkable that the composer of the oratorio "St. Francis of Assisi" should be the same person as that of "Music Hall Impressions" or of the charming lyric piece entitled "Fragondard" which is, bearing their respective proportions in mind, Pierné's counterpart to Verdi's

"Falstaff". Indeed, Pierné was 67 years old when he wrote that musical comedy, which bears the painter's name. There was one further area in which Pierné excelled: that of childrens' choirs. He was extremely fond of children, possibly because in spirit he had always remained one of their number. He knew how to understand children and to listen to them. He understood their manner of speaking and could make them sing exquisitely. He made use of this talent on numerous occasions, not least in his "Croisade d'enfants", which remains the best of his three oratorios.

Pierné's productive period lasted for 56 years between 1880 and 1936 and can be divided into three phases. First came a period characterised by the acquisition of knowledge and by external influences. It is dominated by piano music, songs, dramatic choruses, some theatre music and the first light lyric compositions, also however by lyric drama including "Vendée", an episode from the Chouan war.

Next, on the frontier of the twentieth century, we enter the period of frescos, not excluding works in an easier style. There is the triptych "La croisade", "Les enfants à Beethoven" and "St. Francis of Assisi", which stretched over ten years. Here we find more ponderous writing, a longer-breathed style and a synthesis which came to a head in the Quintet for piano and strings, a piece typical of this second period.

Finally comes a compositional period of 20 years between 1916 and 1936, dominated by chamber music, the last lyric works and the best of the ballet music including "Cydalise et le chèvre-pied", a very Latin piece which acquires a new harmonic texture by the use of Greek modes. This is the optimistic side of Pierné, in contrast to the more shadowy and impressionistic "Croisade", or the picturesque and colourful "Paysages franciscains" or indeed to "Ramuntcho" with its spicy Basque rhythms, or moreover to "Cathédrales" or the symphonic poem "L'an mil" of a more sombre Francian nature.

Gabriel Pierné had been elected a member of

the Institute in 1924, to the chair left vacant by the death of Théodore Dubois. Pierné died in 1937 at Ploujean at his home, Gwel Kaer, located on the shore in a dominant position over the Bay of Morlaix. He spent 12 summers and the last years of his life at Ploujean. He was buried at Père Lachaise in Paris in the Allée des Compositeurs, rather close to Frédéric Chopin.

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 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). He has played in over 20 countries and in important centres such as London, New York, Paris, Berlin, Vienna and Moscow. Recently he has been invited to the Montreux Festival and the Münchner Klaviersommer. He has given masterclasses at the Académie-Festival des Arcs in France and at the Institute of Advanced Musical Studies in Montreux. He has lived in Switzerland since 1968 and appears on 9 other BIS records.

Jacques Houtmann was assistant to Bernstein at the New York Philharmonic Orchestra and then conductor of the Lyon Philharmonic Orchestra and Lyon Opera. Until 1985 he was chief conductor of the Richmond Symphony Orchestra (Virginia, U.S.A.). Faithful to his origins in the Lorraine region, he chose to assume artistic direction of the newly reformed Philharmonie de Lorraine in February 1986. He has appeared with the French National Orchestra, the New York Philharmonic Orchestra, the American Symphony Orchestra, the Quebec Orchestra, the Suisse

Romande Orchestra, the RAI orchestras in Rome and Turin and at festivals in Besançon, Aix-en-Provence, Lisbon, Belgrade; he has toured in South America and Germany.

The Philharmonie de Lorraine is the youngest of France's major regional symphony orchestras and has made an auspicious start under the direction of Jacques Houtmann. As well as giving concerts in Metz and the Lorraine region, the orchestra has performed at festivals including Besançon, Metz, Mirecourt and the Floreal Musical d'Epinal to great public acclaim.

The Abbaye des Prémontrés at Pont-à-Mousson was built in 1616 and until 1792 functioned as a cultural centre, ensuring the universal fame of the town. The French Revolution and the wars of subsequent centuries threatened both the function and the buildings of the Abbaye, but in 1964 it was restored and now functions once more as a focus of culture in the area.

Gabriel Pierné est né à Metz en 1863, d'un père de souche lorraine et d'une mère languedocienne qui ont, après l'annexion de 1870, quitté la région pour s'installer à Paris où ils fondèrent un cours de musique.

Contemporain de Debussy dont il a toujours conservé l'amitié, Pierné appartient à cette cohorte de musiciens plus ou moins oubliés qui, après César Franck, ont pris part aux grandes mutations qui se sont opérées à la charnière de notre 20ème siècle. Ni chef de file, ni précurseur, ni créateur dans le sens où on entend le compositeur d'avant-garde qui renouvelle le langage, Gabriel Pierné est un de nos plus fins musiciens français. Brillant élève de Massenet dont il est le « fils naturel » et de César Franck dont il est « l'enfant d'âme », Pierné était l'ami personnel de Saint-Saëns dont il héritera le brio, la clarte et la science orchestrale. Pierné captera les harmonies debussystes qui baigneront certaines de ses œuvres en un subtil compromis scholiste et impressionniste tout comme il en nimbiera d'autres d'une poésie toute faurennienne. Il utilisera à son bénéfice les nouveautés apportées par l'orchestre de Ravel, ne sera pas indifférent aux recherches du « Groupe des Six » et filtrera depuis son estrade du Châtelet où il fut pendant 30 ans, chef-d'orchestre de l'Association des Concerts Colonne, tous les courants musicaux qui enrichiront sa plume.

Joint à son précoce capacité d'invention, ces divers acquis aboutiront à un style bien personnel qui se situe dans le droit fil de la tradition française. Pierné a touché à tous les genres : piano, mélodie, musique de chambre, ballet, lyrique léger, lyrique dramatique, oratorio, musique religieuse, poème symphonique. Tous les genres sauf un : la symphonie. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il est allé d'un genre à l'autre et ce, souvent au sein d'une même œuvre. Il est à remarquer que l'auteur de l'oratorio « Saint-François d'Assise » soit aussi celui des « Impressions de music-hall » ou d'une œuvre lyrique charmante comme « Fragonard » qui est, toutes proportions gardées, ce qui « Falstaff » est à

Verdi. Pierné avait en effet 67 ans lorsqu'il écrivit cette comédie musicale portant le nom du peintre. Il y a un autre domaine dans lequel Pierné excellait, celui des chœurs d'enfants. Il aimait beaucoup les enfants, peut-être parce qu'il était resté, en esprit, l'un d'entre eux. Il savait comprendre les enfants, il savait les écouter. Il savait leur parler et avait une manière exquise de les faire chanter. Il s'en donna l'occasion à plusieurs reprises et notamment dans sa « Croisade des Enfants » qui reste le meilleur de ses trois oratorios.

La période de production de Gabriel Pierné recouvre 56 années entre 1880 et 1936 et son évolution se fait sensiblement en trois étapes.

Tout d'abord une première période marquée par les acquis techniques et les influences extérieures. Elle est dominée par le piano, les mélodies, les chœurs dramatiques, quelques musiques de scène et les premiers ouvrages lyriques légers, mais aussi, dramatiques comme le drame lyrique « Vendée », épisode de la guerre des Chouans.

Ensuite à l'orée du 20ème siècle, on pénètre dans la période des fresques qui n'excluent pas des pièces d'un genre plus facile. C'est échelonné sur 10 années, le tryptyque « La croisade », « Les Enfants à Beethoven », « St-François d'Assise ». Ecriture plus pondérée, au souffle plus large, style de synthèse qui aboutira au « quintette pour piano et cordes » œuvre type de la seconde période.

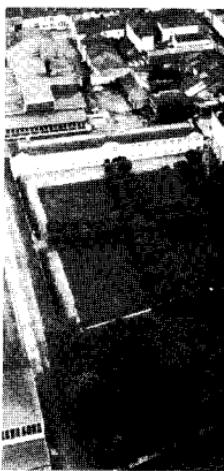
Enfin on peut situer entre 1916 et 1936, une tranche de composition de 20 années dominée par la musique de chambre, les derniers ouvrages lyriques et les meilleures musiques de ballet comme « Cydalise et le chèvre-pied », une œuvre très latine, de par l'insertion des modes grecs au sein d'une texture harmonique neuve. C'est la face optimiste de Pierné, par opposition si l'on veut à la « Croisade » plus embuée, plus impressionniste, ou aux « Paysages franciscains » pittoresques et colorés ainsi qu'à « Ramuntcho » aux savoureux rythmes basques, ou par opposition encore aux « Cathédrales » ou au poème symphonique « L'An Mil », d'un plus sombre franck-

Dag Achatz

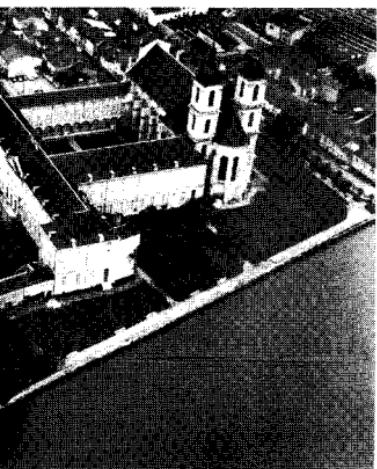
Philharmonic
Orchestra

L'Abbaye

monie de Lorraine

aye des Prémontrés

Jacques Houtmann

isme.

Gabriel Pierné avait été élu membre de l'Institut en 1924 au fauteuil laissé vacant à la mort de Théodore Dubois. Pierné mourut en 1937 à Ploujean dans sa propriété de Gwel Kaer, située en bord de mer et d'où l'on domine toute la baie de Morlaix. Il passa à Ploujean 12 étés et les dernières années de sa vie. Il fut enterré au Père Lachaise à Paris, dans l'allée des compositeurs et repose non loin de Frédéric Chopin.

Dag Achatz est né à Stockholm en 1942 d'une mère suédoise et d'un père viennois, tous deux musiciens. Il entre à l'âge de huit ans au Conservatoire de Musique de Genève et y obtient dix ans plus tard le diplôme avec félicitations du jury. Il poursuit 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 est lauréat du concours de la radio bavarois à Munich (1965). Dag Achatz a donné des concerts dans plus de vingt pays et dans des centres importants tels que Londres, New York, Paris, Berlin, Vienne et Moscou. Récemment il a été invité au festival de Montreux et au Münchner Klaviersommer. Il a donné des Master Classes à l'Académie-Festival des Arcs ainsi qu'à l'Institut des Hautes Etudes Musicales à Montreux. Il réside en Suisse depuis 1968 et a enregistré sur 9 autres disques BIS.

Assistant de Bernstein au Philharmonie de New-York puis Chef à l'Orchestre Philharmonique et à l'Opéra de Lyon, Jacques Houtmann a dirigé jusqu'en 1985 l'Orchestre Symphonique de Richmond (Virginie), U.S.A.. Fidèle à ses origines lorraines, il a choisi de prendre la direction de l'Orchestre Régional recréé depuis février 1986 sous le nom de Philharmonie de Lorraine. Jacques Houtmann a en effet été invité à diriger l'Orchestre National de France, le New-York

Philharmonic, l'American Symphony, l'Orchestre de Québec, ceux de la R.A.I., Turin et Rome, l'Orchestre de la Suisse Romande, de Genève; il a participé aux festivals de Besançon, d'Aix en Provence, de Lisbonne, de Wallonie, de Belgrade et fait des tournées en Amérique du Sud et en Allemagne.

Dernier né des grands Orchestres régionaux français, le Philharmonie de Lorraine vient d'achever sa première saison fort brillamment. Vecteur du rayonnement musical tant sur le plan régional que national et international, la Philharmonie de Lorraine sous la baguette de Jacques Houtmann a fait preuve de son dynamisme et de ses qualités d'interprétation justifiant la confiance que lui accordent le Ministère de la Culture, la Région Lorraine, le Département de la Moselle et de la Ville de Metz. Ses prestations tant à Metz, en Région Lorraine, dans les festivals nationaux et internationaux, notamment : les rencontres Internationales de Musiques contemporaines de Metz, le Festival International de Besançon, le Festival des cordes de Mirecourt, au Floréal Musical d'Epinal ... ont été particulièrement bien accueillies par le public.

Installée à Pont-à-Mousson depuis 1616, l'Abbaye des Prémontrés est, jusqu'à 1792, un foyer culturel et religieux qui assure la renommée universelle de la Ville. La Révolution et les guerres des siècles suivants semblent anéantir sa vocation en même temps que ses bâtiments. Mais, en 1964, sa restauration et sa transformation en centre culturel à vocation internationale lui permettent désormais de participer à nouveau au rayonnement de la Ville de Pont-à-Mousson.

Gabriel Pierné wurde 1863 zu Metz geboren. Sein Vater war lothringer Ursprungs, seine Mutter aus dem Languedoc, und nach der Annexionierung des Gebiets durch die Deutschen 1870 verließen sie es um sich in Paris niederzulassen, wo sie eine Musikschule gründeten.

Pierné war Zeitgenosse Debussys, mit dem er immer in Freundschaft verbunden war, und er gehört zu jener mehr oder weniger in Vergessenheit geratenen Musikergruppe, die nach César Franck an den großen Veränderungen auf der Schwelle unseres 20. Jahrhunderts teilnahmen. Obwohl er weder eine Führungsgestalt, noch ein Vorgänger oder ein Schöpfer war, in dem Sinne wo man einen Avantgardekompionisten erkennt, der die Musiksprache erneuert, ist Gabriel Pierné einer unserer besten französischen Musiker. Er war ein hervorragender Schüler von Massenet, der ihn seinen „natürlichen Sohn“ nannte, und von César Franck, dessen „Seeselkind“ er war; außerdem war er ein persönlicher Freund von Saint-Saëns, von dem er den Glanz, die Klarheit und das orchestrale Können erbte. Pierné eignete sich die Debussy-Harmonien an, die manche seiner Werke umspülen, in genau so einem subtilen Kompromiß wie in manchen anderen Werken, wo eine Poesie ganz nach der Art Faurés herrscht. Er sollte auch neue Stilzüge im Orchester Ravels finden und den Experimenten der Gruppe „Les Six“ nicht ablehnend gegenüberstehen. Dreißig Jahre lang war er Dirigent der Concerts Colonne, und während dieser Zeit lernte er alle zeitgenössischen Musikströmungen im praktischen Musizieren kennen.

Durch Piernés außerordentliche Erfindungsgabe vereint ergaben diese verschiedenen Züge einen ganz persönlichen Stil, der sich in direkter Linie mit der französischen Tradition befindet. Pierné widmete sich sämtlichen Musikgattungen: Klavier, Gesang, Kammermusik, der leichten Lyrik sowie der dramatischen, Oratorium, sakraler Musik, der sinfonischen Dichtung. Es fehlt lediglich die Sinfonie. Sein Gang von einer Gattung zur anderen ist auffallend, sowie die Tatsache, daß der Urheber des Oratoriums „Saint-François d'As-

sise“ auch jener der „Impressions de music-hall“ ist, oder jener eines entzückenden lyrischen Werkes wie „Fragonard“, mutatis mutandis ein Gegenstück zu Verdis „Falstaff“. Pierné war 67 Jahre alt, als er diese musikalische Komödie mit dem Namen des Malers schrieb. Auch auf einem weiteren Gebiet exzellierte Pierné, u.zw. auf jenem des Kinderchores. Er hatte Kinder sehr gerne, vielleicht weil er im Geiste eines von ihnen geblieben war. Er verstand die Kinder und konnte ihnen zuhören. Er konnte mit ihnen sprechen und sie zum Singen bringen. Öfters machte er davon Gebrauch, vor allem in der „Croisade des Enfants“, dem besten seiner drei Oratorien.

Gabriel Piernés Schaffenszeit deckte 56 Jahre zwischen 1880 und 1936, und seine Entwicklung ging in drei Etappen vor sich. Zunächst eine erste Periode der technischen Errungenschaften und äußeren Einflüsse. Sie wird beherrscht von Klavier, Gesang, dramatischen Chören, einigen Bühnenmusiken und den ersten leichteren lyrischen Werken wie das lyrische Drama „Vendée“, eine Episode aus dem Chouan-Krieg.

Auf dem Rande des 20. Jahrhunderts steigt er dann in die Freskenperiode, die aber auch Stücke schlichterer Gattungen umfaßt. In zehn Jahren entsteht das Triptychon „La Croisade“, „Les Enfants à Beethoven“ und „Saint-François d'Assise“. Die Schreibweise ist ausgeglichener und großmäigiger, der Stil eine Synthese, die im Quintett für Klavier und Streicher endet, einem für die zweite Gattung typischen Werk.

Schließlich finden wir zwischen 1916 und 1936 einen Kompositionszweig von 20 Jahren unter der Dominanz von Kammermusik, den letzten lyrischen Werken und den besten Ballettmusiken wie „Cydalise et le chèvre-pied“, ein sehr romantisches Werk durch das Einfügen griechischer Modalitäten in eine neuartige Harmonik. Hier sehen wir Piernés optimistische Seite, gewissermaßen als Gegensatz zur verschleierte, impressionistischeren „Croisade“, oder zu den „Paysages franciscains“, genauso pittoresk und farbreich wie „Ramuntcho“ mit seinen saftigen baskischen Rythmen, oder noch zu den „Cathédrales“ oder

der sinfonischen Dichtung „L'An Mil“, von einem finstererem Franckismus.

1924 wurde Pierné Mitglied der Französischen Akademie. Er starb 1937 auf seinem Landsitz in Ploujean, wo er zwölf Sommer und die letzten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Er wurde auf dem Friedhof Père Lachaise zu Paris beigesetzt und ruht in der dortigen Komponistenallee unweit von Frédéric Chopin.

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 20 Ländern Konzerte, davon in bedeutenden Städten wie London, New York, Paris, Berlin, Wien und Moskau. Kürzlich war er am Festival von Montreux und am Münchner Klaviersommer eingeladen. Er gab auch Meisterklassen an der Académie Festival von Les Arcs in Frankreich und am Institut des Hautes Etudes Musicales in Montreux. Er lebt seit 1968 in der Schweiz und hat 9 weiteren BIS-Platten eingespielt.

Jacques Houtmann hat als Assistent Bernstein am New Yorker Philharmonischen Orchester gedient, bevor er Dirigent der Philharmonie und der Oper zu Lyon wurde. Bis 1985 war er Chefdirigent des Richmond Symphony Orchestra (Va., USA). Als Lothringer beschloß er im Februar 1986, die Leitung der neu aufgebauten Lothringer Philharmonie zu übernehmen. Er erschien mit nordamerikanischen, mittel- und südeuropäischen Orchestern und konzertierte außerdem in Südamerika und Deutschland.

Die Lothringer Philharmonie ist das jüngste der regionalen Sinfonieorchester Frankreichs und machte einen vielversprechenden Anfang unter der Leitung Jacques Houtmanns. Nebst Konzerten in Metz und der Lothringer Gegend spielte das Orchester bei Festspielen wie Besançon, Metz, Mirecourt und Floreal Musical d'Epinal, überall mit großem Publikumserfolg.

Das Prémontrés-Kloster zu Pont-à-Mousson wurde 1692 gebaut und funktionierte bis 1792 als Kulturzentrum, den internationalen Ruhm der Stadt befestigend. Die Französische Revolution und die Kriege der folgenden Jahrhunderte bedrohten Funktion und Bauten des Klosters, aber 1964 wurde es wiederhergestellt und funktioniert jetzt wieder als Kulturzentrum der Gegend.

INSTRUMENTARIUM
Grand piano: Steinway D

Recording data: 1987-10-12/14 at the Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson, France

Recording engineer: Siegbert Ernst

Digital editing: Siegbert Ernst

Sony PCM-701 digital recording equipment, Neumann microphones (2 x TLM170, 2 x M269, 2 x KM64, and additionally in Piano Concerto: 1 x SM23), Studer 961 mixer.

Producer: Robert von Bahr

Cover text: Georges Masson

English translation: Andrew Barnett

German translation: Per Skans

Cover design: Andrew Barnett

Type setting & lay-out: Andrew Barnett

Lithography: KåPe Grafiska, Stockholm

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

© & ® 1987 & 1988, BIS Records AB

The Philharmonie de Lorraine is supported by la Région Lorraine.

