

RUBICON

Esther Birringger

Debussy

Images I & II

Ballade

Masques

Arabesque No.1

Clair de lune

Nocturne

L'Isle joyeuse

Claude Debussy 1862–1918

	Images, Set I L.105(110)	
1	I. Reflets dans l'eau	5.49
2	II. Hommage à Rameau	7.07
3	III. Mouvement	3.26
	Images, Set II L.120(111)	
4	I. Cloches à travers les feuilles	4.29
5	II. Et la lune descend sur le temple qui fut	5.47
6	III. Poissons d'or	3.52
7	Ballade L.78(70)	6.29
8	Masques L.110(105)	4.54
9	Arabesque	4.18
	No.1 from <i>Deux Arabesques</i> L.74(66)	
10	Clair de lune	5.34
	No.3 from <i>Suite bergamasque</i> L.82(75)	
11	Nocturne L.89(82)	6.28
12	L'Isle joyeuse L.109(106)	6.25
		64.44

Esther Birringer piano

'Music begins where words are powerless to express.'

Claude Debussy

Impressionist painting has always been an inspiration for me, Claude Monet in particular. The repeated capturing of subjects according to different light situations, viewpoints and moods is very revealing of the personal creative responses on the part of these artists to a given moment. The impressions these works of art arouse, and which are the hallmark of this style, are heightened through the play of light and shadow, the intermingling of colours and blurring of contours as well as the reflection of landscapes in water.

An active figure in the music of this period was the French composer Claude Debussy. His magical sounds and his extraordinary power to evoke dreamy atmospheres in his music that allow you to escape time and space have always captivated me. Whether it's a picture by William Turner that inspired a composition by Debussy or the 1889 Paris Universal Exposition that left such a strong impression on him or his passion for the exotic music of other cultures – each and every 'picture' he transforms into music, capturing the imagination in undreamt-of ways. Equally it is Debussy's infractions of traditional harmony (much criticised in his time) and his creative rebelliousness that ultimately bring forth his unmistakable timbre and compositional voice.

My wish on the present album is to take a deep dive with you, dear listeners, into the pictorial universe of sound of one of my very favourite composers. Debussy has been an object of fascination for me for half my lifetime and so I am eager to present him from very different angles and thereby to illuminate his multi-faceted persona.

To create a fully rounded portrait of this singular poet of sound, my selection of pieces ranges from early piano compositions for two hands up to some of the later oeuvres. It was also my intention to contrast some seldom-played works such as the *Ballade*, the *Nocturne* and the brilliant *Masques* with the two well-known sets of *Images*, which constitute the main focus of the recording.

While Debussy's *Arabesque* No.1 is charming and still exceedingly innocent in character, recalling the decorative features and intertwining motifs to be found in certain works of art, in the highly virtuosic *Masques* he lets loose a real explosion of sound and pianistic brilliance. The player's ceaselessly crossing hands, as generated by the constant repetitions, is a typically Debussian feature and gives the composition the character of an encore or bravura piece.

The romantically tinged *Nocturne* makes me think of a night-time scene of pure enchantment, filled with moonlight, wistful nostalgia and echoes of faraway places.

The narrative element finds expression in his *Ballade*, the opening melody, with its weft of accompanying voices, building into something rapturous (although never overly dramatic) until at the very end the composer reprises the opening melody, now unadorned, and allowing it to fade away gradually into silence.

One of Debussy's most famous pieces, 'Clair de lune', from the *Suite bergamasque*, was a choice I absolutely couldn't live without for this album. Debussy's exceptional skill in evoking a mood of serenity in music – inherent in every note and suggestive of things both far away and close at hand – achieves its finest expression in this work.

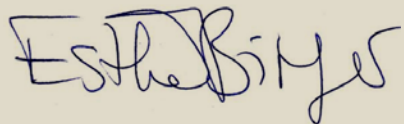
Debussy's fascination with Javanese music and his predilection for the pentatonic and whole-tone scales reach their apogee in *L'isle joyeuse*. This exotically tinged piece, whose opening trills convey a vague and hypnotic mood that initially makes it impossible to tell where the music is heading, builds to a dynamism so sensual and close to nature that the influence of gamelan music is clearly discernible. After a relentless ratcheting-up of intensity, the work climaxes in fanfare-like *fortissimo* motifs reprising the middle theme until the swirling trills and forceful bass notes transport one fully into a trance-like realm.

The two sets of *Images*, each containing three movements, occupy a centrally important place among Debussy's piano works. As the title says, these are collections of pictures, and I find Debussy's unique ability to transform concrete ideas into music utterly captivating. To all the pieces he designates a title, and in each of them he achieves an exceptional musical depiction. The element of water held a strong appeal for the Impressionist artists, so it is little wonder that Debussy opens his first set with 'Reflets dans l'eau' with its musical representation of the play of light and reflections on water. In the second piece, 'Hommage à Rameau', he manifests his deep respect for the French Baroque composers, choosing the form of the sarabande. The third piece, 'Mouvement', is a lively perpetuum mobile and makes an effective conclusion to the first cycle.

The second set of *Images* opens with 'Cloches à travers les feuilles', with its imitation of bell sounds, so important in Impressionism. They resound from the distance, evoking for me the impression of a peaceful landscape scene, with the gentle movement of leaves in the trees. In the second piece, 'Et la lune descend sur le temple qui fut', Debussy conjures the image of a ruined temple and the memory of times long gone. For me there is a perfect sense of eternity and immortality in this movement. In the dazzling final piece, 'Poissons d'or', inspired by a Japanese laquer panel, he takes up the water theme again, thereby closing the compositional circle.

I hope that Debussy's unique conjuring of sounds – including the silences inherent in the music – create a truly delightful listening experience for you!

Translation: Robert Sargant

A handwritten signature in blue ink that reads "Esther Binyas". The signature is written in a cursive, flowing style.

„Die Musik beginnt da, wo das Wort unfähig ist auszudrücken.“

Claude Debussy

Die impressionistische Malerei, vor allem von Claude Monet, hat mich immer inspiriert. Das mehrfache Festhalten von Motiven aus verschiedenen Lichtsituationen, Blickwinkeln und Empfindungen heraus betont die subjektive und augenblickliche Schaffensstimmung des Künstlers. Die von den Werken hervorgerufenen Eindrücke, die für die Stilrichtung kennzeichnend sind, werden durch das Spiel von Licht und Schatten, das Ineinanderlaufen der Farben, das Verschwimmen der Konturen sowie die Reflexion von Landschaft in Wasser noch intensiviert.

In der Musik wirkte in dieser Epoche der französische Komponist Claude Debussy. Seine Klangzauberei und sein außergewöhnliches Vermögen, sphärisches Kolorit zu erschaffen, sodass man bei seiner Tonkunst Raum und Zeit zu entfliehen vermag, haben mich stets sehr gefesselt. Ob man sich gerade ein Bild von William Turner vorstellt, das Debussy zu einer Komposition anregte, die Eindrücke der Weltausstellung in Paris im Jahr 1889, die ihn sehr prägten, oder seine Begeisterung für die exotische Musik anderer Kulturkreise – er verwandelt jegliches „Bild“ in Musik und regt in ungeahntem Maß die Fantasie an. Ebenso machen Debussys seiner Zeit stark kritisierten Verstöße gegen die traditionelle Harmonielehre und sein schöpferisches Rebellentum letztlich sein unverwechselbares Timbre und kompositorischen Charakter aus.

Mit dem vorliegenden Album möchte ich mit Ihnen zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, tief in den klangmalerischen Kosmos eines meiner Lieblingskomponisten eintauchen. Debussy fasziniert mich bereits mein halbes Leben, und es ist mir ein Anliegen, ihn aus ganz verschiedenen Perspektiven zu zeigen und seine verschiedenen Facetten zu beleuchten.

Zu einem umfangreichen Porträt dieses einzigartigen Klangpoeten dient mir eine Stückauswahl, die frühe zweihändige Klavierkompositionen bis hin zu späteren Oeuvres umfasst. Ebenso habe ich die Intention, den bekannten *Images*-Zyklen, die im Fokus meiner Aufnahme stehen, teils selten gespielte Werke wie die *Ballade*, das *Nocturne* und die brillanten *Masques* gegenüberzustellen.

Während Debussys erste *Arabesque* charmant, noch äußerst unschuldig anmutet und an Verzierungen oder verschlungene Rankenornamente in der Kunst erinnert, entfacht er in den hochvirtuosen *Masques* ein echtes Feuerwerk an Klang und pianistischer Brillanz. Die stetig ineinandergreifenden Hände des Spielenden, hier durch kontinuierliche Repetitionen hervorgerufen, ist eine typische Debussysche Manier und verleiht der Komposition Zugaben- beziehungsweise Bravourstückcharakter.

Mit dem romantisch anmutenden *Nocturne* assoziiere ich eine entrückte Nachtstimmung aus Mondlicht, schwärmerischer Nostalgie und weiter Ferne.

In seiner *Ballade* kommt das erzählerische Moment zum Ausdruck, und die von Begleitstimmen umrankte Anfangsmelodie entwickelt sich ins Rauschende, aber niemals Dramatische, bis der Komponist am Schluss wieder die anfängliche Melodie, diesmal vereinsamt, aufgreift und sie nun nach und nach in die Stille entschwinden lässt.

Eines von Debussys bekanntesten Stücken, „Clair de lune“, aus der *Suite bergamasque*, wollte ich auf meinem Album auf keinen Fall missen. Die große Kunstfertigkeit des Komponisten, mit seiner Musik Stille zu suggerieren, die die Klänge durchwirkt, und gleichzeitig Nähe und Ferne darzustellen, gipfelt in diesem Werk.

Die Faszination Debussys für die javanische Musik und seine Vorliebe für Pentatonik und Ganztonleiter finden in *L'Isle joyeuse* ihren Höhepunkt. Das exotisch anmutende Stück, das so vage und hypnotisch mit Trillern beginnt, dass man anfangs gar nicht ahnen kann, wohin einen die Musik führt, entwickelt eine so sinnlich schwebende und naturverbundene Dynamik, dass man den Einfluss der Gamelan-Musik deutlich spürt. Nach stetiger Steigerung krönt das Stück in fanfarenartigen Fortissimo-Motiven, die das Mittelthema wieder aufgreifen, bis man durch wirbelnde Triller und kräftige Bässe vollkommen in Trance versetzt wird.

Die jeweils dreisätzigen *Images* nehmen einen bedeutenden Stellenwert in den Klavierwerken des französischen Komponisten ein. Wie der Titel schon sagt, geht es um eine Sammlung von Bildern, wobei mich hier Debussys einzigartige Transformation einer konkreten Vorstellung in Musik besonders begeistert. Jedem Stück weist er einen bestimmten Titel zu und erschafft eine exzeptionelle musikalische Darstellung. Das Element Wasser übte auf die impressionistischen Künstler starke Faszination aus. So verwundert es nicht, dass Debussy seinen ersten Zyklus mit „Reflets dans l'eau“ startet und tonmalerisch die Lichtreflexe und Bewegungen auf der Wasseroberfläche gestaltet. Im zweiten Stück „Hommage à Rameau“ bezeugt der Komponist seinen tiefen Respekt für die französischen Barockkomponisten und wählt den Stil einer Sarabande. Das dritte Stück „Mouvement“ ist ein lebhaftes Perpetuum mobile und schließt den ersten Zyklus wirkungsvoll ab.

Die zweite *Images*-Reihe beginnt mit „Cloches à travers les feuilles“, und der im Impressionismus so wichtige Klang der Glocken wird hier nachgeahmt. Sie erklingen aus der Ferne, und in mir wird der Eindruck eines ruhigen Bildes einer Landschaft mit sich sachte bewegendem Laub der Bäume erweckt. Im zweiten Stück „Et la lune descend sur le temple qui fut“ beschwört Debussy das Bild einer Ruine und die Erinnerung an längst vergangene Zeiten herauf. Das Gefühl von Ewigkeit und Unvergänglichkeit durchwirkt mich bei diesem Satz vollkommen. Im schillernden letzten Stück „Poissons d'or“, wozu ihn wohl eine japanische Lackmalerei inspiriert hat, greift er wieder das Wasserthema auf und schließt somit den kompositorischen Kreis.

Lauschen Sie diesen besonderen Klängen und auch der Stille, die der Musik innewohnt. Ich wünsche Ihnen ein beglückendes Hörerlebnis!

Esther Binger

Executive producer: Matthew Cosgrove

Recording: SWR Studio Kaiserslautern, Germany, 14–16 September 2021

Recording producer: Stefan Lang, Deutschlandfunk Kultur Deutschlandfunk Kultur

Recording supervision, editing & mastering: Boris Hofmann

Engineer: Ingbert Neumeister

Photography: © Neda Navaee

Cover design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd

Layout & editorial: WLP London Ltd

Also available on Rubicon Classics

Once Upon A Time
Esther Birringer
RCD1067

Liszt
Alexander Ullman
RCD1057

NEO
Oda Voltersvik
RCD1059

Beethoven · Voříšek
Lobkowitz Trio
RCD1075

RCD1097