

NAXOS

DEBUSSY

Nocturnes • Clair de lune Pelléas et Mélisande – Symphonie

Orchestre National de Lyon
Jun Märkl

Claude Debussy (1862–1918) Orchestral Works Vol. 2

Debussy was born in 1862 in St Germain-en-Laye, the son of a shop-keeper who was later to turn his hand to other activities, with varying success. He started piano lessons at the age of seven and continued two years later, improbably enough, with Verlaine's mother-in-law, allegedly a pupil of Chopin. In 1872 he entered the Paris Conservatoire, where he abandoned the plan of becoming a virtuoso pianist, turning his principal attention to composition. In 1880, at the age of eighteen, he was employed by Tchaikovsky's patroness Nadezhda von Meck as tutor to her children and house-musician. On his return to the Conservatoire he entered the class of Bizet's friend Ernest Guiraud and in 1883 won the second Prix de Rome and in 1884 the first prize, the following year reluctantly taking up obligatory residence, according to the terms of the award, at the Villa Medici in Rome, where he met Liszt. By 1887 he was back in Paris, winning his first significant success in 1900 with *Nocturnes* and going on, two years later, to a *succès de scandale* with his opera *Pelléas et Mélisande*, a work that established his position as a composer of importance.

Debussy's personal life brought some unhappiness in his first marriage in 1899 to a mannequin, Lily Texier, after a liaison of some seven years with Gabrielle Dupont and a brief engagement in 1894 to the singer Thérèse Roger. His association from 1903 with Emma Bardac, the wife of a banker and a singer of some ability, led eventually to their marriage in 1908, after the birth of their daughter three years earlier. In 1904 he had abandoned his wife, moving into an apartment with Emma Bardac, and the subsequent attempt at suicide by the former, who had shared with him many of the difficulties of his early career, alienated a number of his friends. His final years were darkened by the war and by cancer, the cause of his death in March 1918, when he left unfinished a planned series of chamber music works, only three of which had been completed.

As a composer Debussy must be regarded as one of the most important and influential figures of the earlier twentieth century. His musical language suggested new paths to be further explored, while his poetic and sensitive

use of the orchestra and of keyboard textures opened still more possibilities. His opera *Pelléas et Mélisande* and his songs demonstrated a deep understanding of poetic language, revealed by his music, expressed in terms that never overstated or exaggerated.

The five-act opera *Pelléas et Mélisande* was first staged at the Opéra-Comique in Paris in 1902, conducted by André Messager. Based on the play by Maurice Maeterlinck and of its period in its evocation of a mysterious medieval dream-world, it at first found little favour, only gradually coming to win public acceptance as its delicate nuances and timbres and poetic expressiveness were more fully understood and appreciated.

Golaud, out hunting, loses his way in the forest, and finding Mélisande weeping, persuades her to come home with him. In Arkel's castle, Geneviève reads a letter from her son Golaud, confessing his marriage to Mélisande and seeking forgiveness. In the third scene Pelléas, Golaud's half-brother, and Mélisande meet outside the castle. In the second act Pelléas shows Mélisande the castle grounds. They sit by the side of a shady fountain, where, as the clock strikes midday, she drops the ring that Golaud had given her. In the castle Golaud is resting. At midday his horse had thrown him. He notices that Mélisande no longer wears the ring he gave her, and angrily tells her that she must find it, with the help of Pelléas. In the following scene Pelléas and Mélisande enter the cave where she has told Golaud she had lost the ring. They find paupers sleeping there, and quietly leave. In the third act Mélisande, at the window of a tower in the castle, is combing her hair for the night. Pelléas comes to the foot of the tower, from where he can fondle her hair. Golaud emerges, to upbraid them for their childishness. He leads Pelléas down to a disused well in the castle vaults, where a slip would be fatal. When they emerge he openly tells Pelléas to avoid the company of Mélisande. At night in front of the castle, Golaud makes his son Yniold stand on his shoulders and tell him what he sees in Mélisande's chamber. He sees her there with Pelléas. In the fourth act Pelléas has been warned that he must leave. Before he goes, he seeks to meet Mélisande by the Fountain of the Blind. Arkel is

moved by the beauty of Mélisande and is shocked when Golaud, in his presence, speaks angrily to her. In the park Pelléas and Mélisande meet and avow their love for each other, observed by Golaud, who kills Pelléas and wounds Mélisande. In the final act Mélisande, in a chamber in the castle, is recovering from her wounds. She gives birth to a baby girl, but dies, leaving the child to live in her place.

The orchestral work derived from the opera by the Rumanian-born composer Marius Constant takes primarily instrumental episodes, using the same scoring and weaving the whole together. His symphony starts with the opening music of the opera, suggesting the distant medieval world in which it is set and the surrounding forest. It moves, at the entrance of Golaud, to the curtain that closes the scene, after his first meeting with Mélisande, continuing after the second scene between Geneviève, mother of Golaud and Pelléas, and King Arkel, their grandfather, including the start of the third scene. This is joined to the music that follows the second act meeting of Pelléas and Mélisande and their resolve to tell Golaud the truth about the loss of the ring. The work continues with the short opening to the second scene, in which Mélisande sits by Golaud's bed in Arkel's castle, moving on to the music that follows the opening scene of the third act, in which Mélisande, in her tower, combs her hair, allowing it to fall down to Pelléas, who stands below, both of them observed by Golaud. It continues with the opening bars of the second scene, in which Golaud takes Pelléas down to the castle vaults. This leads directly to the curtain after the second scene of the fourth act and the close of the fourth scene by the fountain, where Pelléas and Mélisande embrace, observed by Golaud, continuing as Golaud approaches, with sword drawn, striking his brother to the ground. The act closes and the last act opens in a room in the castle, with Arkel and Golaud, with a doctor, by the bedside of Mélisande, continuing as servants enter the chamber where she lies dying. Bells sound, as the servants kneel and the horns give Arkel's words 'Je n'ai rien entendu', as Mélisande quietly dies.

It is difficult to hear *Clair de lune* (Moonlight) with new ears, so familiar did it become, even in Debussy's lifetime. Poetic and evocative, it suggests the nostalgic world

conjured up by Verlaine in his *Fêtes galantes* and formed part of Debussy's *Suite bergamasque* written between 1890 and 1905 and later orchestrated by André Caplet.

Debussy originally planned his *Nocturnes* as a series of pieces for the famous Belgian violinist Eugène Ysaÿe, a work that he completed in 1896, deriving inspiration from the poet Henri de Regnier, under its first title, *Trois scènes au crépuscule* (Three Scenes at Twilight), conceived in the years 1892 and 1893. The final orchestral version was completed in 1900. The first of the three sections of the work, *Nuages* (Clouds), provides a poetically evocative opening, a reflection of the movement of the clouds across the sky. It is followed by *Fêtes* (Festivals), a re-creation of holiday festivities in the Bois de Boulogne. The third movement, *Sirènes* (Sirens), returns to the gentler mood of the first, a picture of the sea in majesty, beauty and variety, foreshadowing *La mer*. The song of the Sirens, who in mythology lured sailors to their doom by their singing, is represented by a wordless female chorus.

The Berceuse héroïque, published in 1915, was written as a tribute to King Albert I of the Belgians and his soldiers, and originally for piano, but later orchestrated by the composer. Starting with a bleak enough passage, its texture is pierced by distant bugle calls, leading to *La brabançonne*, the Belgian national anthem.

Debussy acknowledged a continuing debt to Chopin, overtly in his two books of studies, the *Douze Etudes*, completed in 1915 and dedicated to the memory of Fryderyk Chopin. He had been busy with his own edition of Chopin for the publisher Durand and this not entirely congenial task he put aside to return to his own composition, after a fallow year. In a modest letter to his friend André Caplet he described the studies as not always particularly entertaining but at times ingenious. The orchestral arrangement of the three studies on this recording was made by Michael Jarrell in 1991. The second book includes the brusque *Pour les notes répétées* (For repeated notes), a rapid *scherzando*. The tenth study, *Pour les sonorités opposées* (For opposing sonorities), is gently evocative and the last of the studies, *Pour les accords* (For chords), has fuller chordal textures.

Keith Anderson

Jun Märkl

Jun Märkl has been Music Director of the Orchestre National de Lyon since 2005, and since 2007 he has also held the position of Principal Conductor/Artistic Advisor of the MDR Leipzig Radio Symphony. He has appeared as a guest conductor with the orchestras of Philadelphia, Chicago, Orchestre de Paris, Netherlands Radio Philharmonic, City of Birmingham, Danish Radio and Helsinki Philharmonic among others, and at the Met and Covent Garden. He is a regular guest with the Vienna State and Dresden Semper operas. He also enjoys a close relationship with the NHK Symphony with whom he conducted Japan's first ever complete Ring cycle. Born in Munich, Märkl studied initially with Sergiu Celibidache and Gustav Meier, then at Tanglewood with Leonard Bernstein and Seiji Ozawa. His first music directorships were at the Staatstheater in Saarbrücken and at the Mannheim Nationaltheater. He went on to become Permanent Conductor of the Bavarian State Opera in Munich, a position he held until 2006.

Orchestre National de Lyon

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 Robertson in September 2005 as musical director of the ONL.

Radio Choir of the Mitteldeutscher Rundfunk

The largest professional concert choir within the Association of Public Broadcasting Stations in Germany (ARD) and within Germany, the Radio Choir of the Mitteldeutscher Rundfunk was established in 1946 and developed under the guidance of Herbert Kegel to become one of the leading choirs of Europe. Howard Arman took over the direction and artistic direction of the choir in 1998, and it continues with a busy schedule of touring and recordings, with regular concerts in Leipzig with the Gewandhaus Orchestra.

Claude Debussy (1862–1918) Orchesterwerke • Folge 2

Claude Achille Debussy wurde am 22. August 1862 in St. Germain-en-Laye als Sohn eines Fayencenhändlers geboren, der sich später mit wechselndem Erfolg anderen Geschäften zuwandte. Mit sieben Jahren erhielt der Knabe seinen ersten Klavierunterricht, den er zwei Jahre später erstaunlicherweise bei Verlaines Schwiegermutter fortsetzte, die ihrerseits eine Schülerin Chopins gewesen sein soll. 1872 kam er ans Pariser Konservatorium, wo er den Plan, als Klaviervirtuose Karriere zu machen, bald zugunsten des Hauptfaches Komposition aufgab. Den Achtzehnjährigen verpflichtete Tschaikowskys Gönnerin Nadeshda von Meck 1880 als Lehrer ihrer Kinder und als Hausmusiker. Als er nach dieser Tätigkeit wieder ans Konservatorium zurückkehrte, wurde er Schüler in der

Klasse des Bizet-Freundes Ernest Guiraud. Im Jahre 1883 belegte er den zweiten Platz beim Wettbewerb um den *Prix de Rome*, und 1884 wurde ihm der Erste Preis zuerkannt – worauf er ein Jahr später nur widerstrebend der Bedingung der Auszeichnung nachkam und sich in der Villa Medici zu Rom niederließ. Immerhin machte er in der Ewigen Stadt die Bekanntschaft mit Franz Liszt. 1887 war er wieder in Paris. Den ersten durchschlagenden Erfolg als Komponist erzielte er 1900 mit seinen *Nocturnes*. Zwei Jahre danach gelang ihm ein *succès de scandale* mit seiner Oper *Pelléas et Mélisande* nach dem Schauspiel von Maurice Maeterlinck. Dieses Werk festigte endgültig seine Position als Komponist von Rang.

Debussys Privatleben verlief nicht eben glücklich. Nach einer etwa siebenjährigen Liaison mit Gabrielle Dupont und einer kurzen Verlobungszeit mit der Sängerin Thérèse Roger heiratete er 1899 das Mannequin Lily Texier, doch schon 1903 begann die Affaire mit der Bankiersgattin Emma Bardac, einer recht begabten Sängerin, für die er 1904 seine Ehefrau verließ, die daraufhin einen Selbstmordversuch unternahm. Viele Freunde des Komponisten reagierten befremdet, als sie erlebten, dass er mit Emma eine gemeinsame Wohnung bezog. 1908 – drei Jahre nach der Geburt der gemeinsamen Tochter – heiratete er die Geliebte. Die letzten Lebensjahre verdüsterten der Krieg und eine Krebserkrankung, der er schließlich am 25. März 1918 erlag. Seinen jüngsten musikalischen Plan, eine Folge von sechs Sonaten für verschiedene Instrumentalkombinationen, hatte er bei seinem Tode erst zur Hälfte realisiert.

Der Komponist Debussy war ohne Frage eine der wichtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts. In seiner musikalischen Sprache zeigte er neue Wege auf, die andere weitergingen, während er zugleich mit der poetischen, sinnlichen Art der Orchesterbehandlung und der Klaviertexturen noch weitere Möglichkeiten eröffnete. Aus seiner Oper *Pelléas et Mélisande* und seinen Liedern spricht ein tiefes Verständnis für die Sprache der Dichter, die er in seiner Musik ohne alle Übertreibungen und jedes Übermaß zum Ausdruck brachte.

Die fünftaktige Oper *Pelléas et Mélisande* wurde am 30. April 1902 an der Pariser Opéra-Comique unter der Leitung von André Messager uraufgeführt. Sie basiert auf dem gleichnamigen Schauspiel von Maurice Maeterlinck und entspricht damit dem Geist ihrer Zeit schon insofern, als sie eine geheimnisvolle mittelalterliche Traumwelt beschwört. Gleichwohl fand sie erst allmählich öffentliche Anerkennung, als man ihre delikateten Farben, Nuancen und poetische Ausdruckskraft besser verstehen und würdigen lernte.

Der Inhalt: Golaud hat sich bei der Jagd im Wald verirrt. Er stößt auf die weinende Mélisande und überredet sie, mit ihm heim zu kommen. – Ein halbes Jahr später liest Geneviève ihrem Vater Arkel, dem greisen König von Allemonde, in dessen Schloss einen Brief ihres Sohnes Golaud vor. Dieser berichtet in dem Schreiben, Mélisande geheiratet zu haben, und bittet um verständnisvolle Einsicht. Man solle, wenn man mit seiner Wahl einverstanden sei, ein

Licht auf die Spitze des Schlossturms stellen. Arkel will sich nicht noch einmal, wie seinerzeit bei Golauds erster Ehe, dem Entschluss des Enkels verweigern, worauf Geneviève ihren zweiten Sohn, Golauds Halbbruder Pelléas, bittet, die Leuchte anzuzünden. In der dritten Szene kommt es dann vor dem Schloss zur ersten Begegnung der beiden Titelhelden. – Im zweiten Akt zeigt Pelléas seiner jungen Schwägerin die zum Schloss gehörigen Parkanlagen. Man kommt zum „Brunnen der Blinden“ und setzt sich an dessen schattigen Rand. Mélisande spielt mit ihrem Ehering, und als es Mittag schlägt, fällt ihr dieser ins Wasser. Just zur Mittagszeit ist Golaud von seinem Pferd gestürzt. Jetzt liegt er auf seinem Ruhelager, um sich zu erholen. Er bemerkt das Fehlen des Eheringes und befiehlt Mélisande wütend, ihn wieder herbeizuschaffen. Da es bereits dunkel ist, soll Pelléas sie begleiten. Pelléas und Mélisande betreten die Grotte, wo der Ring angeblich verloren ging. Sie sehen drei schlafende alte Bettler („im Lande herrscht Hungersnot“, erklärt Pelléas) und schleichen sich davon. – Zu Beginn des dritten Akts steht Mélisande abends am offenen Fenster des Schlossturms, um sich zu kämmen. Pelléas tritt an den Fuß des Turmes und liebkost die langen Haare. Golaud kommt herbei und fordert sie auf, ihre „kindischen Spiele“ zu unterlassen. – Er führt Pelléas zu einer alten Zisterne in den Gewölben des Schlosses: Wer hier ausglitte, wäre des Todes. Am Ausgang der unterirdischen Gänge fordert Golaud seinen Bruder noch einmal unmissverständlich auf, das Spiel vom vorigen Abend nicht noch einmal zu spielen. Vielmehr solle er Mélisande, die inzwischen ein Kind erwartet, ganz meiden. Seinen kleinen Sohn Yniold fragt der eifersüchtige Golaud in allen Einzelheiten danach, was Pelléas und Mélisande tun, wenn sie allein sind. Er hebt den Kleinen auf seine Schultern, damit der ihm sagt, was in Mélisandes Kammer geschieht. – Pelléas ist aufgefördert worden, das Schloss zu verlassen. Er verabredet sich noch einmal mit Mélisande am „Brunnen der Blinden“. Der alte Arkel ist von Mélisandes Schönheit angetan und vernimmt erschreckt, in welch rauhem Ton Golaud mit ihr spricht. – Im Park gestehen Pelléas und Mélisande einander ihre Liebe. Golaud sieht die Umarmung der beiden, erschlägt Pelléas und verwundet Mélisande. – Im letzten Akt sieht man die sterbende Mélisande, die eine Tochter zu Welt hat. Bei ihr sind Arkel, Golaud und ein Arzt. Man solle ihr das Fenster öffnen, damit sie das Meer noch einmal sehe. Als Golaud wissen will, ob sie Pelléas „in verbotener Liebe geliebt“ habe,

gibt sie keine Antwort mehr. Das Neugeborene wird an ihrer Stelle weiterleben.

Der in Rumänien geborene Komponist Marius Constant hat nach Debussys Oper ein Orchesterstück eingerichtet, wobei er vornehmlich die instrumentalen Episoden in der ursprünglichen Besetzung benutzte und diese miteinander verband. Seine „Symphonie“ beginnt mit dem Anfang des Bühnenwerkes, der die ferne Welt des Mittelalters und die Waldesstimmung beschwört. In dem Moment, wo Golaud auftritt, springt die Musik zum Schluss der Szene (Begegnung mit Mélisande) und weiter zum nächsten Bild (Geneviève und König Arkel) sowie zum Anfang der dritten Szene. Von hier aus gelangen wir zu dem Moment des zweiten Aktes, in dem eben der Ring verloren ging und zunächst der Entschluss gefasst wurde, Golaud die Wahrheit über den Verlust zu erzählen. Dann erklingen die kurze Einleitung der zweiten Szene, in der Mélisande am Bett ihres Mannes sitzt, nachdem dieser vom Pferd gestürzt war, sowie die erste Szene des dritten Aktes: Mélisande kämmt ihr Haar und lässt es auf Pelléas herabfallen, indessen sie Golaud beobachtet. Der nächste Abschnitt bringt die ersten Takte der zweiten Szene (Golaud und Pelléas bei der alten Zisterne), von dem aus wir direkt zum Vorhang nach der zweiten Szene des vierten Aktes und zum Ende der vierten Szene gelangen, in der Pelléas und Mélisande einander umarmen. Golaud sieht, was geschieht, stürzt mit gezogenem Schwert auf seinen Bruder los und streckt ihn nieder. Nach dem Ende dieses Aktes bringt uns die Musik in das Gemach des Schlosses, in dem Arkel, Golaud und der Arzt bei der sterbenden Mélisande stehen. Diener treten ein und knien nieder, während die Glocken läuten. Die Hörer „singen“ Arkels Worte: „Je n'ai rien entendu“ („Ich habe nichts gehört“), während Mélisande ihren Geist aushaucht.

Clair de lune („Mondenschein“) wurde schon zu Debussys Zeit so bekannt, dass man es kaum mehr mit neuen Ohren wird hören können. Das poetische und bildhafte Werk lässt an die nostalgische Welt denken, die Paul Verlaine in seinen *Fêtes galantes* beschwor. André Caplet hat den Satz aus der *Suite bergamasque*, die Claude Debussy zwischen 1890 und 1905 als Klavierwerk komponierte, für Orchester bearbeitet.

Die 1896 vollendeten *Nocturnes* waren ursprünglich für den berühmten belgischen Geiger Eugène Ysaÿe gedacht. Als solche sind die Stück von dem Dichter Henri de Regnier

inspiriert, hießen ursprünglich *Trois scènes au crépuscule* („Drei Szenen im Zwielflicht“) und wurden in ihrer ersten Fassung zwischen 1892 und 1893 konzipiert. Die endgültige Orchesterfassung wurde 1900 vollendet. Der erste Satz mit dem Titel *Nuages* („Wolken“) bildet den ebenso poetischen wie evokativen Auftakt, in dem sich die Wolkenbewegungen am Himmel spiegeln. Einem Fest in den Bois de Boulogne nachempfunden sind die anschließenden *Fêtes*, worauf sich der letzte Satz *Sirènes* („Sirenen“) wieder der zarteren Anfangsstimmung zuwendet. Hier hört man ein Klangbild des Ozeans in all seiner Majestät, Schönheit und Vielgestaltigkeit – und eine Vorahnung der symphonischen Dichtung *La mer*. Die Sirenen, die der Sage nach die Seefahrer mit ihrem sprichwörtlichen Gesang ins Verderben lockten, sind durch einen vokalisierenden Frauenchor dargestellt.

Die 1915 veröffentlichte *Berceuse héroïque* war als Hommage an den belgischen König Albert I. und seine Soldaten gedacht. Debussy hat das Klavierstück noch selbst orchestriert. Eine sehr karge und kalte, von fernem Signalhörnern durchsetzte Stimmung bildet den Anfang, und schließlich erklingt *La brabançonne*, die belgische Nationalhymne.

In seinen 1915 vollendeten, auf zwei Hefte verteilten *Douze Etudes* hat Debussy unmissverständlich erkennen lassen, wie sehr er Frédéric Chopin verpflichtet war, denn er hat diese zwölf Etüden seinem berühmten Kollegen gewidmet. Damals war er mit einer eigenen Chopin-Edition für den Verleger Durand beschäftigt, doch nach einem schöpferisch unergiebigem Jahr legte er diese nicht befriedigende Arbeit beiseite, um sich wieder der eigenen Komposition zuzuwenden. In einem bescheidenen Brief an seinen Freund André Caplet beschrieb er diese *Etüden* (von denen Michael Jarrell 1991 drei Stück orchestrierte) als nicht immer gerade unterhaltsam, bisweilen aber raffinierte Arbeiten. Aus dem zweiten Heft stammt zunächst das rasche *scherzando* mit der Bezeichnung *Pour les notes répétées* („Tonrepetitionen“). Die zehnte Etüde *Pour les sonorités opposées* („Gegensätzliche Klänge“) ist eine zarte Beschreibung, und die letzte Studie *Pour les accords* („Akkorde“) ist, wie der Name sagt, vollgriffiger komponiert.

Keith Anderson

Deutsche Fassung: Cris Possalc

Claude Debussy (1862–1918) : Œuvres orchestrales vol. 2

Debussy naquit en 1862 à St-Germain-en-Laye ; son père était commerçant et allait s'essayer avec plus ou moins de succès à diverses autres activités. Le jeune garçon commença le piano à sept ans et deux ans plus tard, son improbable professeur fut la belle-mère de Verlaine, qui prétendait avoir été l'élève de Chopin. En 1872, il entra au Conservatoire de Paris, où il renonça à devenir pianiste virtuose, préférant se concentrer sur la composition. En 1880, à dix-huit ans, il fut employé par Nadezhda von Meck, la mécène de Tchaïkovski, comme tuteur de ses enfants et musicien de sa maison. Retrouvant le Conservatoire, il devint l'élève d'Ernest Guiraud, l'ami de Bizet, et remporta en 1883 le second Prix de Rome. En 1884, ce fut le premier prix, et l'année suivante il dut partir à contre-cœur prendre sa résidence obligatoire à la Villa Médicis de Rome, en accord avec les termes du prix. C'est là qu'il fit la connaissance de Liszt. En 1887, il était de retour à Paris et en 1900, il rencontra son premier succès significatif avec ses *Nocturnes*, se ménageant deux ans plus tard un succès de scandale avec son opéra *Pelléas et Mélisande*, ouvrage qui l'imposa comme un compositeur il fallait désormais compter.

La vie privée de Debussy fut assez mouvementée ; il contracta un premier mariage en 1899 avec le mannequin, Lily Texier, après une liaison de quelque sept ans avec Gabrielle Dupont et de brèves fiançailles en 1894 avec la cantatrice Thérèse Roger. Ses rapports, à partir de 1903, avec Emma Bardac, épouse d'un banquier et chanteuse d'un certain talent, finirent par aboutir à leur mariage en 1908, après la naissance de leur fille trois ans auparavant. En 1904, il avait abandonné sa première femme, s'installant dans un appartement avec Emma Bardac. La tentative de suicide de sa première épouse, qui avait partagé avec lui bien des difficultés au début de sa carrière, lui aliéna certains de ses amis. Les dernières années de sa vie furent assombries par la guerre et le cancer, qui finit par causer sa mort en mars 1918. Il laissait inachevé un projet de série d'œuvres de chambre, dont trois seulement avaient été menées à leur terme.

Dans le domaine de la composition, Debussy doit être considéré comme l'une des figures les plus importantes et influentes du début du XXe siècle. Son langage musical fraya de nouvelles voies d'exploration et son utilisation sensible et poétique des textures de l'orchestre et du clavier ouvrit encore

de nouvelles portes. Son opéra *Pelléas et Mélisande* et ses mélodies démontraient une profonde compréhension de la poésie, révélée par sa musique et exprimée en des termes qui n'étaient jamais ronflants ou excessifs.

L'opéra en cinq actes *Pelléas et Mélisande* fut créé à l'Opéra-Comique de Paris en 1902, sous la direction d'André Messager. S'appuyant sur la pièce de Maurice Maeterlinck et sur son évocation d'un univers médiéval mystérieux et onirique, il rencontra d'abord un accueil assez tiède, ne gagnant que peu à peu les faveurs du public à mesure que ses nuances, ses timbres délicats et son expressivité poétique étaient plus pleinement compris et appréciés.

Parti chasser, Golaud se perd dans la forêt et y découvre une jeune fille éplorée, Mélisande ; il la persuade de le suivre. Au château d'Arkel, Geneviève lit une lettre de son fils Golaud, qui avoue s'être marié avec Mélisande et cherche à se faire pardonner. Dans la troisième scène, Pelléas, le demi-frère de Golaud, rencontre Mélisande devant le château. Au deuxième acte, Pelléas fait visiter le domaine à Mélisande. Ils s'asseyent près d'une fontaine ombragée où, alors que midi sonne, elle laisse tomber la bague que Golaud lui a offerte. Au château, Golaud se repose. A midi, son cheval s'est cabré et l'a désarçonné. Il remarque que Mélisande ne porte plus son anneau et se fâche, lui disant qu'elle doit absolument la retrouver, avec l'aide de Pelléas. Dans la scène suivante, Pelléas et Mélisande pénètrent dans la grotte où la jeune femme a prétendu avoir perdu sa bague. Ils y découvrent des pauvres endormis et sortent sans bruit. Au troisième acte, Mélisande se tient à la fenêtre de la tour du château, peignant ses longs cheveux pour la nuit. Pelléas arrive au pied de la tour et caresse la chevelure de la jeune femme. Golaud survient et les tance pour leurs enfantillages. Il descend avec Pelléas jusqu'à un puits désaffecté dans les souterrains du château, à un endroit où le moindre faux-pas peut être fatal. Lorsqu'ils ressortent, il demande ouvertement à Pelléas d'éviter la compagnie de Mélisande. Le soir devant le château, Golaud fait monter son fils Yniold sur ses épaules et lui fait décrire ce qui se passe dans la chambre de Mélisande. Il voit la jeune femme avec Pelléas. Au quatrième acte, Pelléas a reçu un avertissement : il faut qu'il parte. Avant son départ, il cherche à revoir Mélisande près de la Fontaine des Aveugles. Arkel est ému par la beauté de Mélisande et s'offusque d'entendre

Golaud lui parler durement en sa présence. Dans le parc, Pelléas et Mélisande se retrouvent et s'avouent leur amour mutuel, observés par Golaud, qui tue Pelléas et blesse Mélisande. Au dernier acte, Mélisande est alitée dans une chambre du château. Elle donne naissance à une petite fille et meurt, laissant l'enfant vivre à sa place.

L'ouvrage orchestral que le compositeur roumain Marius Constant a tiré de l'opéra puise surtout dans des épisodes instrumentaux, employant la même orchestration et assemblant les différents épisodes en une trame cohésive. Sa symphonie débute avec la musique d'ouverture de l'opéra, qui évoque le lointain univers médiéval dans lequel l'action se déroule et la forêt environnante. C'est ensuite, après l'entrée de Golaud, le baisser de rideau qui reforme la scène de sa première rencontre avec Mélisande, enchaîné à la seconde scène entre Geneviève, la mère de Golaud et Pelléas, et le roi Arkel, leur grand-père, et incluant le début de la troisième scène. Puis vient la musique qui suit la rencontre au deuxième acte de Pelléas et Mélisande lorsqu'ils décident de dire la vérité à Golaud sur la disparition de la bague. L'ouvrage se poursuit avec la brève introduction de la seconde scène, au cours de laquelle Mélisande est assise au chevet de Golaud dans le château d'Arkel, passant ensuite à la page qui suit la scène d'ouverture du troisième acte, où Mélisande, dans sa tour, peigne sa chevelure en la laissant tomber jusqu'à Pelléas, qui se tient en dessous, pendant que Golaud les observe tous deux. Puis viennent les mesures initiales de la deuxième scène, où Golaud emmène Pelléas dans les souterrains du château, passant directement au baisser de rideau après la deuxième scène du quatrième acte et à la conclusion de la quatrième scène près de la fontaine, où Golaud épie l'étreinte de Pelléas et Mélisande puis s'approche et terrasse son frère d'un coup d'épée. L'acte s'achève, et le dernier s'ouvre sur une chambre du château, avec Arkel Golaud et un médecin qui veillent Mélisande, se poursuivant avec l'entrée des domestiques dans la chambre où la jeune femme agonise. Des cloches sonnent et les domestiques s'agenouillent tandis que les cors énoncent les paroles d'Arkel, 'Je n'ai rien entendu', et que Mélisande s'éteint doucement.

Il est difficile d'entendre *Clair de lune* avec des oreilles neuves, tant ce morceau nous est devenu familier, tout comme il l'était du vivant de Debussy. Poétique et évocateur, il illustre l'univers nostalgique conjuré par Verlaine dans ses

Fêtes galantes et faisait partie de la *Suite bergamasque* de Debussy écrite entre 1890 et 1905 et orchestrée plus tard par André Caplet.

À l'origine, Debussy avait conçu ses *Nocturnes* comme une série de pièces pour le célèbre violoniste belge Eugène Ysaÿe ; il acheva son ouvrage en 1896 à partir des *Trois scènes au crépuscule* que lui avait inspiré l'œuvre du poète Henri de Régnier au cours des années 1892 et 1893. La version orchestrale définitive date de 1900. La première des trois sections, *Nuages*, présente une ouverture poétiquement évocatrice, reflétant le mouvement des nuages dans le ciel. C'est ensuite *Fêtes*, qui évoque les festivités du Bois de Boulogne. Le troisième mouvement, *Sirènes*, retrouve le caractère plus tendre du premier, dépeignant la majesté, la beauté et la diversité des ondes et annonçant *La mer*. Le chant des sirènes, ces êtres mythologiques qui attireraient les marins pour les noyer, est représenté par un chœur de voix féminines sans paroles.

La Berceuse héroïque, publiée en 1915, fut écrite en hommage au roi Albert 1er de Belgique et à ses soldats, d'abord pour le piano, puis dans une orchestration du compositeur. Commencant par un passage assez austère, ce morceau voit sa texture transcendée par de lointains appels de clairon, menant à *La brabançonne*, l'hymne national belge. Debussy reconnut ouvertement sa dette éternelle envers Frédéric Chopin dans ses deux livres de *Douze Etudes*, achevés en 1915 et dédiés à la mémoire du pianiste et compositeur. Il avait travaillé à sa propre édition de Chopin pour l'éditeur Durand, et après une année d'improductivité, il laissa en plan cette tâche assez ingrate afin de retourner à ses propres compositions. Dans une modeste lettre à son ami André Caplet, il disait de ses *Etudes* qu'elles n'étaient pas toujours très amusantes, mais qu'il leur arrivait d'être ingénieuses. L'arrangement orchestral des trois *Etudes* enregistrées ici fut réalisé par Michael Jarrell en 1991. Le second livre comprend la brusque *Pour les notes répétées*, un rapide *scherzando*. La dixième étude, *Pour les sonorités opposées*, est tendrement évocatrice, et la dernière de toutes, *Pour les accords*, présente des textures d'accords plus touffues.

Keith Anderson

Traduction de David Ylla-Somers

8.570993

DDD

Playing Time
74:09© & © 2008
Naxos Rights International Ltd.
Booklet notes in English • Notice en français
Disc Made in Canada
Printed & Assembled in USA
www.naxos.com

NAXOS

DEBUSSY: Orchestral Works • 2

8.570993

Debussy's orchestral works are much loved for their exquisite orchestrations, poetically nuanced harmonies and almost magical evocations of time and place. He achieved his first significant success in 1900 with *Nocturnes*, which portrays in three movements clouds reflected in the sea, holiday festivals in the Bois de Boulogne and the fatally seductive song of the Sirens. *The Pelléas et Mélisande Symphony* was derived by Marius Constant from the orchestral episodes of Debussy's famous opera, while the *Trois Études* are heard in a revealing orchestration of the piano originals by the contemporary Swiss composer, Michael Jarrell.

Claude
DEBUSSY
(1862–1918)

Orchestral Works • 2

1	Pelléas et Mélisande – Symphonie (arr. Marius Constant)	25:05
	Suite bergamasque	
2	Clair de lune (orch. André Caplet)	4:34
	Nocturnes	25:26
3	Nuages	7:22
4	Fêtes	6:37
5	Sirènes*	11:13
6	Berceuse héroïque	4:55
	Trois Etudes (orch. Michael Jarrell) from Douze Etudes	13:31
7	Pour les notes répétées (No. 9)	3:09
8	Pour les sonorités opposées (No. 10)	5:24
9	Pour les accords (No. 12)	4:50

Orchestre National de Lyon • Jun Märkl
* With MDR Radio Choir, Leipzig

Recorded at the Auditorium de Lyons, France, 15–20 July 2007 (tracks 3–4), 15–19 January 2008 (1–2, 6–9) and 11–12 February 2008 (5) • Producer and Engineer: Tim Handley • Booklet notes: Keith Anderson
Publishers: Editions Durand (tracks 1, 6); Editions Jobert (2–5); Editions Lemoine (7–9)
Cover image © David Morrison / Dreamstime.com • Photo of Jun Märkl: Alex Berger

NAXOS

DEBUSSY: Orchestral Works • 2

8.570993