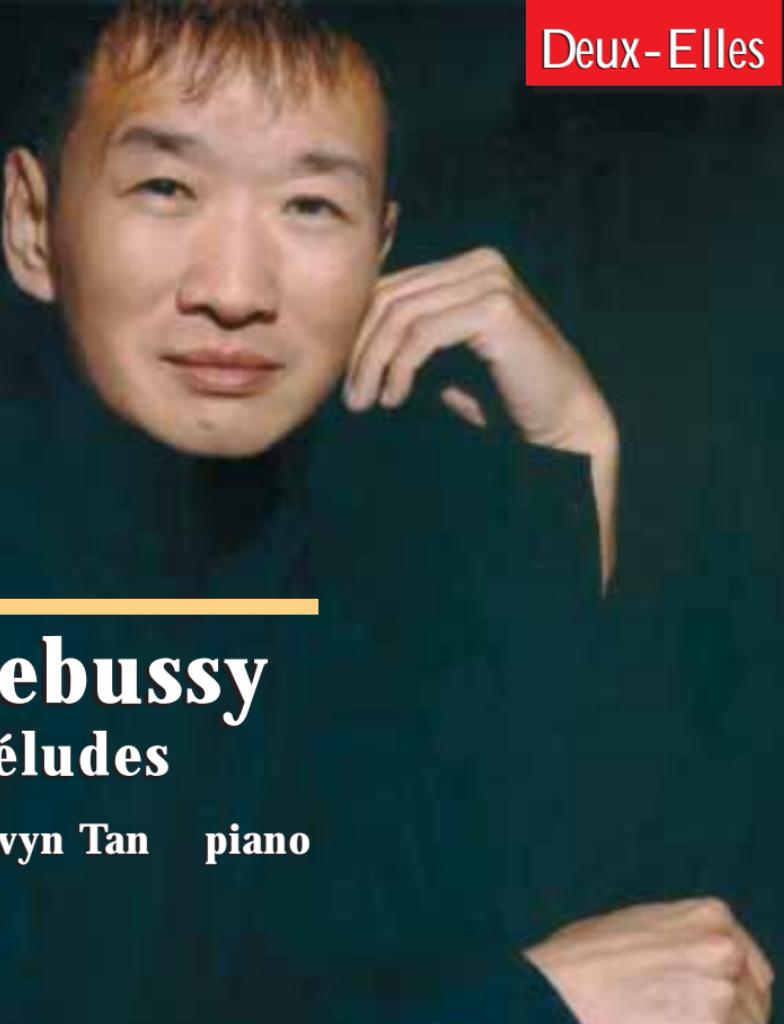

Deux-Elles

Debussy Préludes

Melvyn Tan piano

Claude Debussy

Préludes

"Composers alone have the privilege of capturing all the poetry of night and day, of earth and sky, of recreating their atmosphere and of setting their mighty pulsations within a rhythmic framework."

So wrote Debussy shortly after completing his Preludes – some of his greatest mature masterpieces for solo piano, dating from between 1909 and 1913.

Debussy transforms the prelude – derived from Bach's Preludes and Fugues and Chopin's fugueless, visionary pianism – into overtly pictorial impressions, the title placed at the end of each piece. They reflect not only Debussy's response to the 'mighty pulsations' of nature but also the more intimate and tender side of his genius, where humour can be as significant as sensuality. His sources of inspiration were astonishingly diverse. Anything was fair game for Debussy – French Symbolist poetry, the fashionable Spain, the drawings of the English artist Arthur Rackham, Charles Dickens's novels, or the antics of a circus performer.

1er livre de préludes

Danseuses de Delphes. Debussy commented that an ancient Greek sculpture in the Louvre inspired this prelude. Layers of stately chords seem to mirror graceful, timeless 'antique' forms.

Voiles. Translating as 'sails' or 'veils', this has invited comparisons with the swirling veils of the dancer Loie Fuller, a major inspiration to Art Nouveau. A deep pedal point anchors delicate chains of whole-tone writing in the treble.

Le vent dans la plaine. 'Le vent dans la plaine/ Suspend son haleine' ('The wind on the plain holds its breath') is a line from the poet Charles-Simon Favart. Debussy paints the wind's unpredictable gusting with the most delicate and dynamic piano writing.

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. The Symbolist poetry of Charles Baudelaire was a crucial influence on Debussy's aesthetic. In this poem, Baudelaire describes a 'melancholy waltz and languorous vertigo' uniting the senses into a synesthetic intoxication.

Les collines d'Anacapri. A Tarantella filtered through a heat-haze of revelry, echoing bells and sunshine. One legend suggests that the piece was sparked by the label on a bottle of Anacapri wine!

Des pas sur la neige. A study in frozen motion. Debussy instructs that 'this rhythm should evoke the depths of a bleak, frozen landscape,' and, later, evoke 'a melancholy memory'.

Ce qu'a vu le vent de l'ouest. A virtuoso piece bursting with wild imagination, forming the centrepiece of the first book.

La fille aux cheveux de lin. Debussy set Leconte de Lisle's poem of this title two decades earlier; but this prelude has a delicate innocence all its own. The pentatonic, rhetorical melody enhances a sense of idealised distance.

La sérenade interrompue. The indication 'quasi guitarra' helps to picture a would-be serenader strumming, Spanish-style – but constant interruptions frustrate him at every turn.

La Cathédrale engloutie. Debussy stirs up an ancient Breton legend of a drowned cathedral that rises from the water at daybreak. Not for nothing has this piece been compared to Monet's light-drenched paintings of Rouen cathedral.

La Danse de Puck. The Anglophilic Debussy loved Shakespeare's *A Midsummer Night's Dream*. In an edition illustrated by Arthur Rackham, published in 1908, one drawing, 'I am that merry wanderer of the night', shows

Puck as a cheeky elfin figure; Debussy's instruction is 'capricious and light' and the piece's slippery runs eventually vanish as if by magic.

Minstrels. Calling to mind good-natured, whimsical travelling performers, this is an apposite ending for Book One – for all musicians today, as then, are to some extent wandering minstrels.

2ème livre de préludes

Brouillards. Debussy pictures swirling mists via musical effects centred on chords a semitone apart played simultaneously.

Feuilles mortes. Not only autumn leaves, but possibly a book of poems by Debussy's friend Gabriel Mourey entitled *Voix éparses: adagios, feuilles mortes, croquis révés* (Scattered Voices: Adagios, Dead Leaves, Dreamed Sketches).

La Puerta del Vino is a gateway in the Alhambra in Granada, Spain – a country that often inspired Debussy, but which he actually never visited. He had received a postcard of the gate from the Spanish composer Manuel de Falla. Debussy's instruction, 'with sudden contrasts of extreme violence and passionate tenderness', suggests the spirit of Flamenco.

Les fées sont d'exquises danseuses. Debussy's daughter Chouchou had a copy of J.M. Barrie's *Peter Pan in Kensington Gardens*, illustrated by Rackham; this title comes from a picture showing a fairy dancing on one fibre of a spider's web.

Bruyères (Heather) suggests an open-air landscape. The pianist Marguerite Long recalled: 'With his keen sense of smell, Debussy could feel the sea even from the midst of woods. He united its odour with that of the 'Celtic bushes' [heather] which are so prolific under the great pines...'

General Lavine – eccentric. Edward Lavine was a celebrated American clown whose costume, mingling tramp and soldier, also made him look nine feet tall. Debussy could have seen him perform in Paris in 1910 and 1912.

La terrasse des audiences du clair de lune had an unlikely origin in a newspaper article describing preparations for the coronation of George V as Emperor of India: 'the hall of victory, the hall of pleasure, the garden of the sultanas, the terrace for moonlit audiences'. The piece conjures mysterious, awe-inspiring impressions of the orient.

Ondine returns to Rackham – his illustrations for *Ondine*, a tale of a water sprite who endeavours to become human. Debussy's

piece reflects her mischief and mystery – altogether friendlier than Ravel's piece of the same title.

Hommage à S Pickwick Esq P.P.M.P.C. Debussy described the books of Charles Dickens as his 'best and oldest companion'. He deliciously depicts the hero of *The Pickwick Papers* – pompous, tender and wistful.

Canope visits Egypt while going no further than Debussy's desk, where he kept two ancient Egyptian burial vases. He uses 'the vibrant beauty of sound itself' to suggest an oriental lyre and the chimes of tiny antique cymbals.

Les tierces alternées. The abstract nature, concentrated style and touch-focused pianism of this piece looks forward to Debussy's Etudes, written several years later.

Feux d'artifice. These fireworks are pictorial, compositional and pianistic: a perfect unity of concept, communication and execution.

© 2004 Jessica Duchen

Claude Debussy

Préludes

« Seuls les musiciens ont le privilège de capter toute la poésie de la nuit et du jour, de la terre et du ciel, d'en reconstituer l'atmosphère et d'en rythmer l'immense palpitation »

- écrivait Debussy peu après avoir achevé ses *Préludes*, parmi ses plus grandes œuvres pour solo de piano écrites vers la fin de sa carrière entre 1909 et 1913.

Debussy transforme le prélude, dérivé des Préludes et Fugues de Bach et du pianisme visionnaire sans fugue de Chopin, en des impressions ouvertement picturales, le titre situé à la fin de chaque morceau. C'est un reflet non seulement de la réponse de Debussy à « l'immense palpitation » de la nature, mais aussi du côté plus intime et tendre de son génie, dans lequel l'humour peut prendre une place aussi importante que la sensualité. Ses sources d'inspiration étaient d'une diversité étonnante. Tout était bon pour Debussy : la poésie symboliste française, l'Espagne alors prisée, les dessins de l'artiste anglais Arthur Rackham, les romans de Charles Dickens ou les bouffonneries d'un artiste de cirque.

1er livre de préludes

Danseuses de Delphes. Debussy commenta qu'une sculpture de la Grèce ancienne du Louvre lui inspira ce prélude. Des couches de cordes majestueuses semblent refléter la grâce éternelle des formes « antiques ».

Voiles. On les a parfois comparées aux voiles tourbillonnants de la danseuse Loie Fuller, qui fut une grande source d'inspiration de l'Art Nouveau. Une pédale grave ancre des chaînes délicates de gamme par tons entiers dans les aigus.

Le vent dans la plaine : « Le vent dans la plaine/ Suspend son haleine » est un vers du poète Charles-Simon Favart. Debussy peint les rafales imprévisibles du vent grâce à une composition pour piano des plus délicates et dynamiques.

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. La poésie symboliste de Charles Baudelaire eut une influence cruciale sur l'esthétique debussienne. Dans ce poème, Baudelaire décrit les « valse mélancolique et langoureux vertige » unissant les sens en une intoxication synesthétique.

Les collines d'Anacapri. Une tarentelle filtrée par une brume de chaleur festive, renvoyant des cloches et du soleil. Selon la légende, c'est l'étiquette d'une bouteille d'Anacapri qui fit jaillir ce morceau!

Des pas sur la neige. Une étude en mouvement arrêté. Debussy enseigne que « ce rythme doit évoquer les profondeurs d'un paysage morne et gelé », et, plus tard, évoque « un souvenir mélancolique ».

Ce qu'a vu le vent de l'ouest. Un morceau virtuose dans lequel éclate une imagination sauvage, au centre du premier livre.

La fille aux cheveux de lin. Debussy avait mis en musique ce poème de Leconte de Lisle du même titre vingt ans avant, mais ce prélude a une innocence délicate propre. La mélodie pentatonique, rhétorique, renforce une sensation de distance idéalisée.

La sérénade interrompue. L'indication « quasi guitarra » nous aide à imaginer le raclement de la guitare d'une sérénade à l'espagnole ; mais celui qui la donne est frustré par les interruptions constantes à chaque doublé.

La Cathédrale engloutie. Debussy ranime l'ancienne légende bretonne d'une cathédrale engloutie qui sort de l'eau à l'aube. Il n'est pas surprenant que l'on compare ce morceau aux peintures lumineuses de la Cathédrale de Rouen de Monet.

La Danse de Puck. L'anglophilie Debussy adorait *Le Songe d'une Nuit d'Eté* de Shakespeare. Dans une édition illustrée par Rackham, publiée en 1908, un dessin, « I am

that merry wanderer of the night », présente Puck sous la forme d'un elfe malicieux; l'instruction de Debussy est « capricieux et léger » et les traits glissants de ce morceau finissent par disparaître comme par magie.

Minstrels. Rappelant les musiciens ambulants bon-enfants et fantasques, les *Minstrels* marquent une fin juste au Livre I, tous les musiciens d'aujourd'hui, comme ceux d'autrefois, étant d'une certaine façon des ménestrels.

2me livre de préludes

Brouillards. Debussy représente les brouillards tournoyants à travers des effets musicaux centrés sur des accords à un demi-ton d'écart joués simultanément.

Feuilles mortes. Non seulement des feuilles mortes, mais peut-être aussi un recueil de poèmes de l'ami de Debussy Gabriel Mourey intitulé *Voix éparses : adagios, feuilles mortes, croquis rêvés*.

La Puerta del Vino est une porte dans l'Alhambra de Grenade, en Espagne, pays qui a souvent inspiré Debussy, bien qu'il ne l'ait en fait jamais visitée. Il avait reçu une carte postale de cette porte par le compositeur espagnol Manuel de Falla. L'indication de

Debussy, « avec des contrastes soudains de violence extrême et de tendresse passionnée », évoque l'esprit du flamenco.

Les fées sont d'exquises danseuses. Chouchou, la fille de Debussy, possédait un exemplaire de *Peter Pan au Jardin de Kensington* de J.M. Barrie, illustré par Rackham; ce titre est inspiré d'une image montrant une fée dansant sur l'un des fils d'une toile d'araignée.

Bruyères évoque un paysage en plein air. La pianiste Marguerite Long se souvient que « grâce à son odorat très développé, Debussy pouvait sentir la mer en plein milieu des bois. Il en unifiait l'odeur des bruyères si répandues sous les grands pins... »

General Lavine – eccentric. Edward Lavine était un clown américain célèbre dont le costume, mi-clochard, mi-soldat, lui faisait mesurer plus de deux mètres cinquante. On pense que Debussy aurait pu assister à ses numéros à Paris en 1910 et 1912.

La terrasse des audiences du clair de lune avait pour origine improbable un article de journal décrivant les préparations du couronnement de George V comme empereur de l'Inde : « la salle de la victoire, la salle des plaisirs, le jardin des sultans, la terrasse des audiences du clair de lune ». Ce morceau fait naître des impressions

mystérieuses et de respect mêlé de crainte de l'orient.

Ondine nous ramène à Rackham – ses illustrations d'*Ondine*, conte d'un lutin aquatique qui s'évertue à devenir humain. Ce morceau de Debussy révèle sa malice et son mystère – de façon bien plus affectueuse que le morceau de Ravel du même titre.

Hommage à S Pickwick Esq P.P.M.P.C. Debussy y décrit les romans de Charles Dickens comme étant ses « meilleurs et plus anciens compagnons ». Il nous dépeint avec délices le héros du *Pickwick Papers* – pompeux, tendre et nostalgique.

Canope visite l'Egypte sans quitter le bureau de Debussy, sur lequel il conservait deux vases canopes de l'Egypte ancienne. Il utilise « la beauté éclatante du son même » pour évoquer une lyre orientale et les carillons de minuscules cymbales antiques.

Les tierces alternées. Ce pianisme à la nature abstraite, au style concentré et axé sur le toucher anticipe les *Etudes* de Debussy, composées plusieurs années plus tard.

Feux d'artifice. Ces feux d'artifice sont picturaux, de composition et pianistes, d'une unité parfaite dans son concept, sa communication et son exécution.

© 2004 Jessica Duchen
(traduction Florence Grammond)

Claude Debussy

Préludes

Allein die Komponisten haben das Privileg, Poesie von Tag und Nacht, von Himmel und Erde, von der Neuschöpfung der Atmosphäre, und den vielen rythmischen Pulsationen alles in ein Ramenwerk zu bannen. So schrieb Debussy zwischen 1909 und 1913 nach dem er die Präludien – einige seiner grössten, schönsten und reifsten Meisterwerke für Klavier-Solo komponiert hatte.

Debussy transformiert das Präludium – von Bach's Präludien und Fugen kommend, sowie von Chopin's fugenlosem, visionärem Pianissimo- in offene pittoreske Impressionen. Der Titel folgt immer zum Schluss von jedem Stück. Diese reflektieren nicht nur Debussy's Antwort zu diesen mächtigen Pulsationen der Natur, sondern auch der intimen und zarten Seite seines Genies, wobei Humor so wichtig ist wie Sensualität. Die Quellen seiner Inspirationen waren erstaunenswert von verschiedener Natur. Alles war ein faires Spiel für Debussy – die Französische Symbolistische Poesie, das elegante Spanien, die Zeichnungen des englischen Künstlers Arthur Rackham. Die Romane von Charles Dickens, oder die Possen eines Zirkus-Darstellers.

1er livre de préludes

Danseuses de Delphes. Debussy erläutert, dass die alten griechischen Skulpturen im Louvre-Museum ihn zu den Präludien inspiriert haben. Schichten von erhabenen Akkorden spiegeln mit Grazie zeitlose, 'antike' Formen wieder.

Voiles. Kann man mit Segel oder Schleier übersetzen. Man hat auf Vergleiche mit den Schleier-Drehungen des Tänzers Loie Fuller hingewiesen, eine Durakkord-Inspiration des "Art Nouveau". Tiefes Pedal weist auf delikate Anker-Ketten mit einem vollen Ton in Diskant.

Le vent dans la plaine. "Le vent dans la plaine/ Suspend son haleine" (Der Wind in der Prärie hält seinen Atem an.) Das ist ein Satz von dem Dichter Charles-Simon Favart. Debussy malt die unvorraussehbaren oder unberechenbaren Windstöße mit der delikatesten und dynamischsten Klaviermusik.

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Die symbolträchtige Poesie von Charles Baudelaire war von grossem Einfluss auf Debussy's Ästhetik. In dem Gedicht beschreibt Baudelaire einen "melancholischen Walzer und eine Art von drückendem Schwindelgefühl oder Vertigo," in dem er die Sinne in synthetische oder künstliche Intoxikation vereint.

Les collines d'Anacapri. Eine Tarantella filtriert sich durch eine dunstige, neblige Hitze mit Echos von Glocken und Sonnenschein auf einer lärmenden Festlichkeit. Eine Legende suggeriert, dass dieses Stück wie ein Funke von einem

Etikett auf einer Flasche Anacapri-Wein inspiriert war.

Des pas sur la neige. Eine Studie gefrorener, kleinsten musikalischen Einheit. Debussy gibt eine Anweisung, dass "dieser Rhythmus die Tiefen von einer öden, ungeschützen und zugefrorenen Landschaft" geben soll, die später ein melancholisches Erinnerungsgefühl wachruft.

Ce qu'a vu le vent de l'ouest. Ein virtuoses Stück voller wilder Imagination, dass das Mittelstück des ersten Buches bestimmt.

La fille au cheveux de lin. Debussy setzt Leconte de Lisle's Gedicht mit diesem selben Titel von vor zwei Jahrzehnten um, in Musik. Doch hat dieses Präludium eine delikate ganz eigene kindliche Unschuld in sich selbst. Das pentatonische (fünfstufige) Tonsystem erhöht die rhetorische Melodie und vermittelt ein Gefühl von idealistischer Distanz.

La sérénade interrompue. Der Hinweis 'quasi guitarra' (fast Gitarre) hilft uns eine wohlwollenden, klimpernden Serenadenspieler in spanischem Stil vorzustellen, aber die anhaltenden Unterbrechungen frustrieren ihn, so oft er neu beginnt.

La Cathédrale engloutie. Debussy bezieht sich auf eine alte bretonische Legende von einer untergegangenen Kathedrale, die bei Tagesanbruch aus dem Wasser ragt. Dieses Stück wird oft mit Monet's leicht durchnässtem Bildnis der Kathedrale von Rouen verglichen.

La danse de Puck. Der anglophilie Debussy liebte Shakespeare's *A Midsummer Night's Dream*. In einer von Arthur Rackham illustrierten Ausgabe von 1908, ist eine Zeichnung publiziert, 'I am the merry wanderer of the night' (Ich bin der fröhliche Wanderer der Nacht) zeigt uns Puck als eine dreiste Elfenfigur: Debussy's Instruktionen dazu sind: "kapriös und leicht" ein eher heiteres und schlüpfriges Stück, das eventuell durch Magie verschwindet.

Minstrels. Erinnert an "wandernde Musiker" guten Willens und auch Ausführende, die das passende Ende für das erste buch, für alle Musiker von heute, die wie damals Minnesänger oder Troubadours waren.

2eme livre de préludes

Brouillards. Debussy beschreibt feinen, wirbelnden Nebel mit musikalischen Effekten, zentriert auf Akkorde und Semitöne, getrennt doch simultan gespielt.

Feuilles mortes Nicht nur Herbst-Blätter, sondern möglicherweise ein Buch von Gedichten von Debussy's Freund Gabriel Mourey mit dem Titel *Voix éparées: adagios, feuilles mortes, croquis révés.* (Zerstreute Stimmen: Adagios, Tote Blätter, Erträumte Skizzen).

La Puerta del Vino ist das Eingangstor der Alhambra in Granada, Spanien ist ein Land, das Debussy oft inspiriert hat, obwohl er es selbst nie besucht hat. Manuel de Falla, der spanische Komponist, hatte ihm eine Postkarte von dem

Toreingang der Alhambra geschickt. Debussy gab folgende Anweisung: "Plötzliche Kontraste von extremer Heftigkeit zugleich mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit," suggeriert den Geist der Flamenco-Musik.

Les fées sont d'exquises danseuses. Debussy's Tochter Chouchou hatte eine Kopie von J.M. Barrie's Peter Pan in Kensington Gardens, von Rackham illustriert; dieser Titel gehört zu einem Bild, wo eine Fee auf einer Faser eines Spinnengewebes tanzt.

Bruyères (Heide) suggeriert eine Freiluft-Landschaft. Die Pianistin Marguerite Long erinnert an folgendes: Mit seinem besonders feinen Geruchssinn, konnte Debussy mitten im Wald das Meer vernehmen. Er vereinigt so den Geruch von keltischem Gebüsch (Heide), das heisst er bringt ihn in Einklang mit dem der grossen Fichtenbäume...

General Lavine – eccentric. Der exzentrische General Lavine war ein bekannter, amerikanischer Clown, dessen Kostüme eine Mischung von Vagabund und Soldat waren, die ihn einen halben Meter grösser erscheinen liess. Debussy hatte ihn vielleicht in Paris 1910 und 1912 bei einer Aufführung gesehen.

La terrasse des audiences du clair de lune, stammt von einem Zeitungsartikel, der über die Vorbereitungen der Krönung von Georg V als Kaiser von Indien schreibt: "Die Siegeshalle, die Vergnügungshalle, der Garten für die Sultane, die Terrasse für Zuhörer bei Mondlicht". Das

Stück zaubert mysteriöse und ehrfurchts-gebietende Eindrücke des Orients hervor.

Ondine kehrt zurück zu Rackham, zu seinen Illustrationen für Ondine, eine Geschichte von Wasser-Elfen, die danach streben Menschen zu werden. Debussy's Stück zeigt uns die Gefahren und Geheimnisse, die im grossen und ganzen freundlicher sind, als das Stück von Ravel mit dem selben Titel.

Hommage à S Pickwick Esq P.P.M.P.C. Debussy beschreibt die Bücher von Charles Dickens als seinen "besten und ältesten Kompagnion". Er schildert ganz köstlich den Helden der Pickwick Papers als pompös, zärtlich und sentimental-wehmütig, auf delikate Art und Weise.

Canope besucht Ägypten. Hier gehen wir nicht weiter als bis zu Debussy's Schreibtisch, wo er zwei alte ägyptische Begräbnis-Vasen aufbewahrt. Er benutzt die "vibrierende Schönheit des Klanges oder Tones selbst", um eine orientalische Lyra zu suggerieren und das Geläute von winzigen, antiken Zimbalen.

Les tierces alternées. Die abstrakte Natur, konzentriert Stil und leisestes Pianissimo dieses Stücks, das bereits den Debussy-Etüden der späteren Jahre vorrausgeht.

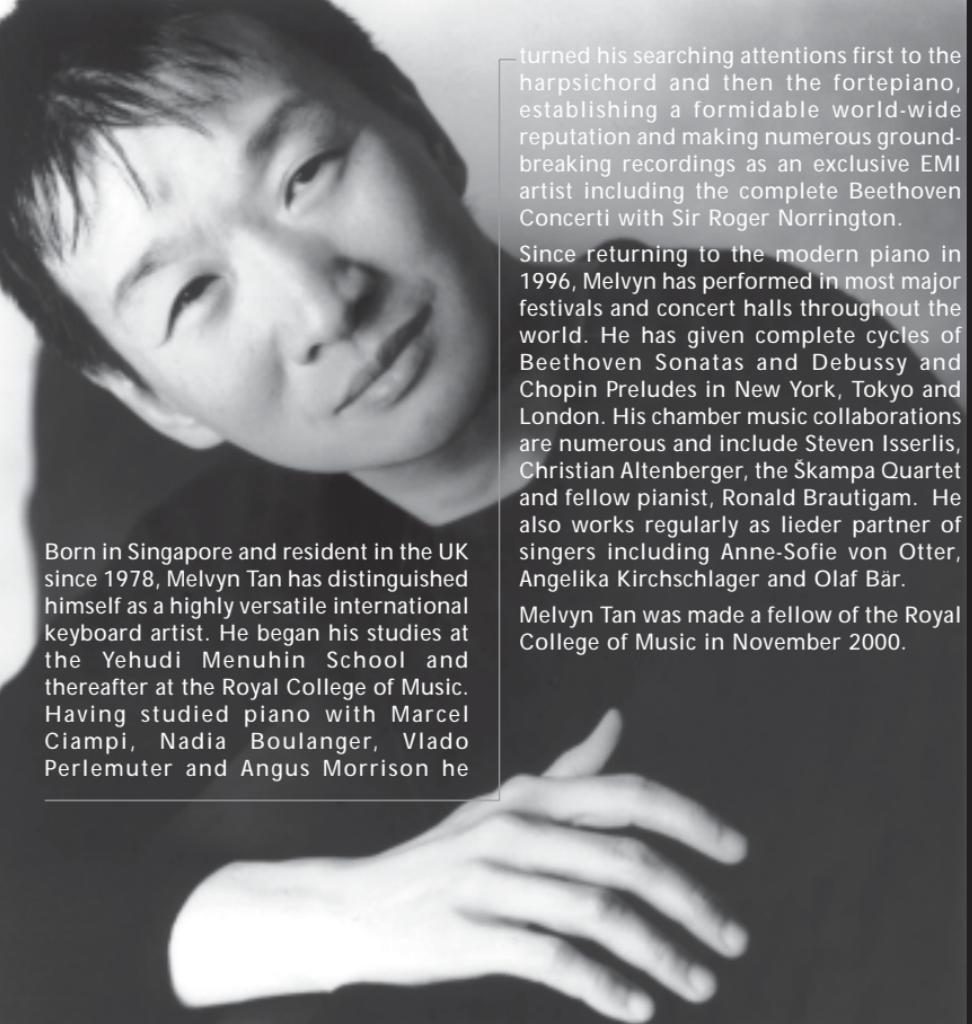
Feux d'artifices. Diese pittoresken Feuerwerke sind komponistisch und pianistisch eine perfekte Union oder Einheit von Konzeption, Kommunikation und Spieltechnik.

© 2004 Jessica Duchen

turned his searching attentions first to the harpsichord and then the fortepiano, establishing a formidable world-wide reputation and making numerous groundbreaking recordings as an exclusive EMI artist including the complete Beethoven Concerti with Sir Roger Norrington.

Since returning to the modern piano in 1996, Melvyn has performed in most major festivals and concert halls throughout the world. He has given complete cycles of Beethoven Sonatas and Debussy and Chopin Preludes in New York, Tokyo and London. His chamber music collaborations are numerous and include Steven Isserlis, Christian Altenberger, the Škampa Quartet and fellow pianist, Ronald Brautigam. He also works regularly as lieder partner of singers including Anne-Sofie von Otter, Angelika Kirchschlager and Olaf Bär.

Melvyn Tan was made a fellow of the Royal College of Music in November 2000.

CD 1 1er livre de préludes

- 1** Danseuses de Delphes
- 2** Voiles
- 3** Le vent dans la plaine
- 4** Les sons et les parfums tournent
dans l'air du soir
- 5** Les collines d'Anacapri
- 6** Des pas sur la neige
- 7** Ce qu'a vu le vent d'Ouest
- 8** La fille aux cheveux de lin
- 9** La sérénade interrompue
- 10** La Cathédrale engloutie
- 11** La Danse de Puck
- 12** Minstrels

CD 2 2ème livre de préludes

- 1** Brouillards
- 2** Feuilles mortes
- 3** La Puerta del Vino
- 4** Les fées sont d'exquises danseuses
- 5** Bruyères
- 6** General Lavine - eccentric
- 7** La terrasse des audiences du
clair de lune
- 8** Ondine
- 9** Hommage à S. Pickwick Esq. P. P. M. P. C.
- 10** Canope
- 11** Les tierces alternées
- 12** Feux d'artifice

The tonal colours and musical palette of Debussy's music have always held a special fascination and affection, none more so than in the two books of Preludes where concentrations of Eastern musical influences are so ingeniously combined with the elements ...

WATER

AIR

TOUCHES OF HUMOUR
and BRILLIANCE.
~ Melvyn Tan

Recording Producer Annette Isserlis
Recording Engineer Patrick Naylor
Production Assistant Emma Morris
Booklet Notes Jessica Duchen
Photography Sheila Rock

Recorded at Norden Farm Centre for the Arts,
Maidenhead, July 2003

© 2005 Deux-Elles Limited, Reading, UK.
www.deux-elles.com