

CLAUDE DEBUSSY
1862-1918

COMPLETE ORCHESTRAL WORKS

CONTENTS

Track Lists	4
Jun Märkl on Debussy – Interview with Jeremy Siepmann	
English	15
Français	19
Notes on the Music	
English	24
Français	58
Artist Biographies	92
Credits	98

TRACK LISTS

CD 1

1	Prélude à l'après-midi d'un faune	10:12
	La mer	24:53
2	De l'aube à midi sur la mer	9:22
3	Jeux de vagues	7:09
4	Dialogue du vent et de la mer	8:22
5	Jeux: Poème dansé	19:25
	Children's Corner	18:36
	<i>orch. André Caplet</i>	
6	Doctor Gradus ad Parnassum	7:09
7	Jimbo's Lullaby	3:42
8	Serenade for the Doll	2:51
9	The Snow is Dancing	3:18
10	The Little Shepherd	2:35
11	Golliwog's Cake-Walk	3:24

CD 1 total 73:06

CD 2

[1]	Pelléas et Mélisande: Symphonie	25:05
	<i>arr. Marius Constant</i>	
	Nocturnes	25:26
[2]	Nuages	7:22
[3]	Fêtes	6:37
[4]	Sirènes	11:13
[5]	Berceuse héroïque	4:56
	MDR Radio Choir, Leipzig	
	Trois Études	13:31
	from Douze Études	
	<i>orch. Michael Jarrell</i>	
[6]	No. 9: Pour les notes répétées	3:09
[7]	No. 10: Pour les sonorités opposées	5:24
[8]	No. 12: Pour les accords	4:50

CD 2 total 69:26

CD 3

	Images	25:05
[1]	Gigues	7:31
[2]	Ibéria: I. Par les rues et par les chemins	7:06
[3]	Ibéria: II. Les parfums de la nuit	9:18
[4]	Ibéria: III. Le matin d'un jour de fête	4:32
[5]	Rondes de printemps	8:05
	Pour le piano	
[6]	II. Sarabande	4:32
	<i>orch. Maurice Ravel</i>	
[7]	Danse	5:28
	<i>orch. Maurice Ravel</i>	
[8]	Marche écossaise sur un thème populaire	6:19
[9]	La plus que lente	6:05

CD 3 total 59:45

CD 4

Le Martyre de Saint Sébastien**29:13**

Fragments symphoniques

1	I. La cour de lys	3:39
2	II. Danse extatique et final du premier acte	7:20
3	III. La passion	5:52
4	IV. Le bon pasteur	5:55

Acte II: La chambre magique

5	Prélude	4:07

Acte III: Le concile des faux dieux

6	Fanfare No. 1	1:51
7	Fanfare No. 2	0:28

8	Khamma, légende dansée	21:59
---	-------------------------------	--------------

*orchestration completed by Charles Koechlin***Le roi Lear****4:24***orch. Jean Roger-Ducasse*

9	Fanfare d'ouverture	1:37
10	Le sommeil de Lear	2:47

L'enfant prodigue

11	Cortège et air de danse	4:59

CD 4 total 61:22

CD 5

La boîte à joujoux**32:44***orch. Debussy and André Caplet*

1	Prélude: Le sommeil de la boîte	2:44
2	Tableau 1: Le magasin de jouets	6:14
3	Valse: Danse de la poupée	4:34
4	Tableau 2: Le champ de bataille	9:11
5	Tableau 3: La bergerie à vendre	6:45
6	Tableau 4: Après fortune faite	1:43
7	Épilogue	1:26

8	Le triomphe de Bacchus	3:35
---	-------------------------------	-------------

*orch. & arr. Marius-François Gaillard***Six épigraphes antiques****17:54***orch. Ernest Ansermet*

9	I. Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été	2:37
10	II. Pour un tombeau sans nom	4:02
11	III. Pour que la nuit soit propice	2:40
12	IV. Pour la danseuse aux crotales	2:38
13	V. Pour l'Égyptienne	3:28
14	VI. Pour remercier la pluie au matin	2:11

CD 5 total 54:26

CD 6

En blanc et noir**17:35***orch. Robin Holloway*

1	Avec emportement	4:54
2	Lent. Sombre	8:19
3	Scherzando	4:20

Petite Suite**13:05***orch. Henri Büsser*

4	En bateau	3:48
5	Cortège	3:08
6	Menuet	2:53
7	Ballet	3:12

Suite bergamasque**16:57**

8	Prélude	4:18
<i>orch. Gustave Cloez</i>		
9	Menuet	4:04
<i>orch. Gustave Cloez</i>		
10	Clair de lune	4:47
<i>orch. André Caplet</i>		
11	Passepied	3:48
<i>orch. Gustave Cloez</i>		

12	L'isle joyeuse	6:59

*orch. Bernardino Molinari**CD 6 total 54:50*

CD 7

Préludes, Book 1**43:05***orch. Colin Matthews*

1	Danseuses de Delphes	3:03
2	Voiles	3:35
3	Le vent dans la plaine	2:44
4	Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir	3:48
5	Les collines d'Anacapri	3:34
6	Des pas sur la neige	4:01
7	Ce qu'a vu le vent d'ouest	3:09
8	La fille aux cheveux de lin	3:37
9	La sérénade interrompue	2:52
10	La cathédrale engloutie	7:11
11	La danse de Puck	3:07
12	Minstrels	2:24

Printemps**15:20***orch. Henri Büsser*

13	Très modéré	8:55
14	Modéré	6:25

CD 7 total 58:45

CD 8

Préludes, Book 2*orch. Colin Matthews***42:12**

1	Brouillards	2:50
2	Feuilles mortes	3:04
3	La Puerta del Vino	3:18
4	Les fées sont d'exquises danseuses	4:07
5	Bruyères	3:44
6	General Lavine – eccentric	3:30
7	La terrasse des audiences du clair de lune	4:42
8	Ondine	3:18
9	Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.	2:41
10	Canope	2:50
11	Les tierces alternées	3:37
12	Feux d'artifice	4:31

Estampes**11:31**

13	No. 1: Pagodes	5:38
<i>orch. André Caplet</i>		
14	No. 2: La soirée dans Grenade	5:53
<i>orch. Paul-Henri Büsser</i>		

Symphony in B minor*orch. Tony Finno***11:22**

15	Allegro ben marcato –	4:11
16	Un poco lento, cantabile –	2:45
17	Primo tempo	4:24

CD 8 total 65:42

CD 9

	Fantaisie for piano and orchestra	24:21
[1]	Andante ma non troppo – Allegro giusto	7:44
[2]	Lento molto espressivo – Allegro molto	16:33
	Jean-Yves Thibaudet, piano	
[3]	Première Rapsodie for orchestra with principal clarinet	7:36
	Paul Meyer, clarinet	
[4]	Rapsodie for alto saxophone and orchestra	10:00
	<i>orch. Jean Roger-Ducasse</i>	
	Alexandre Doisy, saxophone	
	Deux Danses for harp and strings	9:13
[5]	Danse sacrée	4:32
[6]	Danse profane	4:41
	Emmanuel Ceysson, harp	

CD 9 total 51:27

Orchestre National de Lyon
Jun Märkl

Jun Märkl on Debussy

Interview with Jeremy Siepmann

Märkl has developed a particularly close relationship with the Orchestre National de Lyon and their collaboration on the complete Debussy cycle has won plaudits for all concerned around the world. Was it, for Märkl, the fulfilment of a lifelong love?

‘Yes. You *could* say that. I started really quite early with *Children’s Corner*, and then I played a lot of the Debussy *Préludes*, both volumes, so I was very busy discovering Debussy, but then it changed a lot when I went from the piano to the orchestral repertoire. And I was just amazed at the richness of his colours, and that was for me the ideal of Impressionist music. When I went to Lyon, to work with this orchestra, Debussy was absolutely at the top of my priorities, and I was very glad that I could mount a big project, over six years, exploring him from all different sides, different angles; to watch him, to see where he came from, what came after him. And I now believe firmly that he is the most important French composer of the twentieth century.’

He is perhaps also one of the most misunderstood, the most commonly misrepresented.

‘Yes, I believe that too. Usually people are much more drawn to Ravel, many of whose works are showpieces for the orchestra. Debussy seems, on the whole, more uncomfortable. His structures are more complicated. And it was he who changed the language of French music completely. He was the one who overturned Wagnerism in France, indeed Germanic influences generally;

who redefined the French musical aesthetic, both through his composition and his writings about it. Without Debussy, Messiaen and Boulez and those who came afterwards would not have been possible. The extent and power of his influence is still underrated, I think, in the minds of most music-lovers. His example was ground-breaking, and it shook up the musical world. I think one common misconception is that Debussy is primarily an Impressionist composer – that colour and atmosphere, and a certain vagueness, a certain fogginess, are more important than structure in his music. *My* impression is that the exact opposite is true. He was very keen to make the rhythmical structure of his music clear. The rhythmical structure of Debussy's music is much greater than we tend to think. He was very much a sonic architect. And a very demanding one too. I would like the listener's attention to be focussed on the clarity of the structure, the clarity of the sound, so that they really can hear *everything* that's happening, all the inner voices etc. Debussy is extremely clear about what he wants – almost every note has some indication of how to play it, and the colour it should have. The performance of his music must reflect this. It must be extremely precise.'

Few would dispute that Debussy wrote great music for orchestra. But was he a great orchestral writer? If so, what were some of his greatest contributions to the art of orchestration?

'In the beginning, though he had some very good ideas, he was not yet really a master of instrumentation. But he learned a lot, especially from the Russian composers, and from Wagner too, and he developed into a virtuoso orchestrator, whose example influenced Ravel. He redefined the whole French approach to writing for the woodwinds, for instance. The woodwind often

dominate the structure, with the strings providing a very sophisticated, fine-spun aural net, if I can put it that way. The trumpets and horns are generally very melodic, the equal of the woodwind, and the writing is often much more like what we imagine from the winds than from the brass. He set up a model of orchestration for the rest of the twentieth century.'

Wagner's influence was pervasive. Not even Debussy could resist him in his youth, though he later scorned him. How much is this early interest detectable in his orchestral works?

'Oh quite a bit, I think, in his early works, and even up to *Pelléas et Mélisande*, where in one orchestral interlude you can hear the bells of *Parsifal* – which he was clearly re-introducing there on purpose. He had a very deep knowledge of this repertoire – especially *Parsifal* and *Tristan*. But after that he found Wagner's influence so overwhelming that he had to pull back, and find something new. So *Pelléas* was really the turning point. After that he changed.'

Listeners expecting *only* Debussy in this set are in for a refreshing, indeed an illuminating, surprise.

'We're trying here – and working on a large scale – to give a lot of insight into Debussy the musician as a whole, trying also to give insight into a lot of the piano works. If you confine yourself just to those works orchestrated by Debussy himself, that might be accommodated by half the number of CDs. But for us it was very important to include, as well, orchestrations by people who were very close to him, like Ravel, like Caplet, for example, students and friends who knew him too, and later even contemporary composers, composers of our own time, who've orchestrated of some of the piano works.

And this demonstrates how even today, Debussy's works are so important that today's composers are still exploring and learning from them. So in this cycle that we've done you really get a big picture of Debussy (every note we present *is* by Debussy): a portrait of the composer and his significance that stretches over a whole century.'

— Jun Märkl parle de Debussy —

Entretien avec Jeremy Siepmann

Jun Märkl a noué une relation particulièrement étroite avec l'Orchestre National de Lyon, et leur collaboration sur le cycle intégral Debussy leur a valu les éloges de tous ceux qui, sur la planète, s'intéressent à leur travail. Était-ce là le couronnement de la passion de toute une vie ?

« Oui, on pourrait dire ça. J'ai commencé très tôt avec *Children's Corner*, puis j'ai joué beaucoup de pièces des deux livres de Préludes de Debussy, alors j'étais tout à ma découverte de ce compositeur, mais ça a énormément changé quand je suis passé du répertoire pour piano à celui pour orchestre. Et j'ai été tout simplement stupéfié par la richesse de ses coloris : pour moi c'était le summum de la musique impressionniste. Quand je suis allé à Lyon travailler avec cet orchestre, Debussy était la toute première de mes priorités, et j'ai été très content de pouvoir monter un grand projet, sur six ans, afin d'explorer toutes les facettes, tous les angles de sa production ; c'était l'occasion de l'observer, de voir d'où il venait et ce qui a suivi après lui. Et je suis désormais convaincu qu'il est le compositeur français le plus important du XXe siècle. »

Il est sans doute aussi le plus incompris, celui dont l'image publique est le plus déformée.

« Oui, c'est ce que je crois aussi. En général, les gens sont beaucoup plus attirés par Ravel, dont de nombreuses œuvres sont très flatteuses pour l'orchestre. Dans l'ensemble, Debussy paraît plus incommode, ses structures sont plus complexes. Et c'est lui qui a entièrement renouvelé le langage de la musique

française. C'est lui qui a renversé le wagnérisme en France, et plus généralement les influences germaniques ; il a redéfini l'esthétique musicale française, à la fois par ses compositions et par ses écrits. Sans Debussy, Messiaen et Boulez et ceux qui sont venus ensuite n'auraient pas pu exister. La portée et la puissance de son influence sont toujours sous-estimées dans les esprits des mélomanes, me semble-t-il. Son exemple était révolutionnaire, et il a ébranlé le monde de la musique. Je crois qu'une erreur que l'on fait couramment, c'est de classer avant tout Debussy parmi les compositeurs impressionnistes, quand on se dit que la couleur et l'atmosphère, et un côté un peu vague et brumeux, sont plus importants que la structure dans sa musique. À mon avis, c'est tout le contraire qui est vrai. Il tenait à ce que la structure rythmique de sa musique soit bien claire. La structure rythmique de la musique de Debussy est bien plus primordiale que ce que l'on tend à penser. C'était vraiment un architecte du son, et très exigeant avec ça. Je voudrais que l'attention de l'auditeur se porte sur la clarté de la structure, la netteté du son, pour qu'il puisse vraiment entendre tout ce qui se passe, toutes les voix internes, etc. Debussy est extrêmement clair sur ce qu'il veut – presque chaque note porte une indication sur la façon dont elle doit être jouée, et sur la couleur qu'elle devrait avoir. L'interprétation de cette musique doit en être le reflet. Il y faut une précision extrême. »

Difficile de nier que Debussy a écrit des pages merveilleuses pour l'orchestre. Mais était-il pour autant un grand compositeur orchestral ? Si c'est le cas, quelles ont été certaines de ses contributions déterminantes à l'art de l'orchestration ?

« Au départ, même s'il avait quelques très bonnes idées, ce n'était pas encore vraiment un maître de l'instrumentation. Mais il a énormément appris,

notamment des compositeurs russes, et aussi de Wagner, et il a fini par devenir un orchestrateur virtuose, dont l'exemple a influencé Ravel. Il a redéfini toute l'approche française de l'écriture pour les bois, par exemple. Les bois dominent souvent la structure, tandis que les cordes fournissent pour ainsi dire un filet sonore très raffiné, finement ouvragé. Les trompettes et les cors sont généralement très mélodiques, tout comme les bois, et l'écriture est souvent beaucoup plus semblable à ce que nous attendons des vents que des cuivres. Il a établi un modèle d'orchestration pour le reste du XXe siècle. »

L'influence de Wagner était généralisée. Pas même Debussy n'a pu lui résister dans sa jeunesse, même si plus tard il l'a dédaigné. Dans quelle mesure cet intérêt premier est-il détectable dans ses œuvres orchestrales ?

« Oh, il est très notable dans ses œuvres de jeunesse, il me semble, et même jusqu'à *Pelléas et Mélisande*, où dans un interlude orchestral on entend les cloches de *Parsifal* – qu'il réintroduisait là sciemment, c'est évident. Il connaissait ce répertoire sur le bout des doigts, surtout *Parsifal* et *Tristan*. Mais après cela, il a trouvé l'influence de Wagner si envahissante qu'il a dû faire machine arrière, et trouver quelque chose de nouveau. Et donc, *Pelléas* a été le tournant ; c'est après cela qu'il a changé. »

Les auditeurs s'attendant à entendre uniquement Debussy dans ce recueil vont avoir une surprise rafraîchissante et même édifiante.

« Ici, nous nous efforçons – en travaillant à grande échelle – de donner à voir Debussy le musicien dans son ensemble, et aussi d'enrichir la vision de bon nombre des œuvres pour piano. Si on se cantonne aux pièces qui ont été orchestrées par le propre compositeur, ça peut tenir sur la moitié

moins de CDs. Mais pour nous, il était très important d'inclure également les orchestrations de certains de ses proches, comme Ravel ou Caplet, par exemple, ou des élèves et des amis qui le connaissaient aussi, et même des compositeurs contemporains, des créateurs de notre propre époque, qui ont orchestré certaines des pièces pour piano. Cela démontre que même aujourd'hui, les œuvres de Debussy sont si importantes que les compositeurs actuels continuent de les explorer et d'en tirer des leçons. Ainsi, dans notre cycle, on a vraiment un tableau d'ensemble de Debussy (chaque note que nous présentons est bien de lui) : un portrait du compositeur et de sa signification qui englobe un siècle entier. »

Traduction de David Ylla-Somers

NOTES ON THE MUSIC

Claude Debussy (1862–1918)

Claude Debussy was born in 1862 in St-Germain-en-Laye, the son of a shopkeeper who was later to turn his hand to other activities, with varying success. Claude 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 and turned 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 as 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. In 1884 he took the first prize and the following year reluctantly took 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 his *Nocturnes* and going on, two years later, to a *succès de scandale* with his opera *Pelléas et Mélisande*; this was a work that established his position as a composer of importance.

There was some unhappiness in Debussy's personal life. He was first married 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, following the birth of their daughter three years earlier. In 1904 he had abandoned Lily Texier, moving into an apartment with Emma Bardac, and the subsequent

This is the beginning of the booklet for *Debussy: The Complete Orchestral Works* (8.509002).
The 9-CD boxed set and full booklet is available to buy.

For more details, please visit **www.naxos.com**.