ONDINE

RAVEL

GASPARD DE LA NUIT

MIROIRS

JEUX D'EAU

TZIMON BARTO

Ravel at the bay of Saint-Jean-de-Luz (1902)

Maurice Ravel was born in Ciboure, a small fishing port in the Basque region of France, in 1875 and died in Paris in 1937. His mother came from a working-class background of fishmongers and spoke Basque, which she passed on to her son. His father was a well-educated engineer originally from the area around Geneva. Their son was a paradox, small of stature, as elegant as any dandy, eccentric and secretive, friendly yet distant, blessed with a dry sense of humour and yet given to periods of despair, a perfectionist and, finally, a man of immense sensitivity. His compositions often sought to exhaust a particular musical form or instrumental technique, encouraging him to be inventive without seeming revolutionary. He acquired an exceptional mastery of rhythm, subtle harmonies and instrumental colours, demanding tremendous feats of virtuosity and absolute commitment from his performers.

His hands were too small for him ever to be a great pianist, but one of his fellow students at the Paris Conservatoire was the Catalan pianist Ricardo Viñes, who was his invaluable guide in matters of keyboard technique: no difficulty frightened him off, and he had a vast range of tone colours at his command. Until 1914 both Viñes and Ravel were members of a group of artists that was known as Les Apaches and that gave the first performances of *Jeux d'eau*, *Miroirs* (each of its five pieces was dedicated to a different member of the group) and *Gaspard de la nuit*. Viñes premièred all these works at the Salle Érard in Paris. They form a homogeneous body of pieces, a self-contained collection of etchings constituting the *nec plus ultra* of the piano writing of Schumann, Liszt (Ravel had a copy of Liszt's *Études d'exécution transcendante* on his piano) and Mussorgsky and representing a school of expressive virtuosity that was Romantic in essence and that was concerned to describe landscapes and creatures that speak to the imagination. Here the grotesque rubs shoulders with the evocation of butterflies, birds, bells, lakes, fountains and the sea, as well as night-time fears and demons.

Described as "three poems for piano after Aloysius Bertrand", ***Gaspard de la nuit*** was inspired by an 1842 collection of prose poems subtitled *Fantasies in the Manner of Rembrandt and Callot*. Viñes owned

a copy that fascinated Les Apaches. In July 1908 Ravel wrote to Ida Godebska, striking his usual humorous note: "*Gaspard de la nuit* will finally see the light of day after many a long month of gestation. […] It has been a devil of a long time coming, which is only logical, given the authorship of the poems." The chosen texts were placed at the head of the score and describe a series of scenes evocative of evil, their atmosphere not unrelated to the suffering and illness of the composer's father, who died in October 1909.

Ondine takes its name from a nymph or siren found in Slav and Germanic myth and popular with many 19th-century writers and composers from Lermontov and Hoffmann to Andersen, Rimsky-Korsakov and Dvořák. Her love of men is a sign that they are doomed. In the present case she is jilted: "And when I told her that I loved a mortal, sullen and spited she shed a few tears, then uttered a peal of laughter and faded away in a sudden shower that ran in white rivulets down my blue panes." Ravel used all the ensorcelled subtleties associated with his style of writing, including arpeggios and trills, to translate into music this failed attempt at seduction. The two melodic motifs are altogether admirable, the first of them returning at the end in a pared-down version: "Then, in a ripple of dissonances, Ondine vanishes into the depths that surround her palace, there to hide her heartache and her tears."

Le Gibet ("The Gallows") is marked "very slow, without ever pressing forward or holding back". It conjures up a horrifying vision inspired by the final lines of the poem: "'Tis the bell that tolls from the walls of a town beneath the distant horizon and the corpse of a man who's been hanged and who now turns red in the sun's setting rays." This tolling (B flat) bell sounds one hundred and fifty-three times in the course of fifty-two bars. The melodic line and the desperate harmonies that accompany and collide with it never succeed in shaking the terrifying impression of an immobility that advances inexorably. A bloodless motif is marked "a little externalized, but without expression". Is this the hanged man's lament by way of a homage to Villon?

Scarbo introduces us to the folly of a demoniacal obsession, a powerful and disturbing evocation of a nightmare in the course of which the vampiric goblin of the title rushes forward, pirouettes, then grows in

size "betwixt me and the moon, like a Gothic cathedral's belfry" before disappearing like a candle that has been snuffed out. The work's staggering technical difficulty was to be even greater than that of Balakirev's *Islamey*.

Miroirs (1905) inhabits a less harrowing poetic universe. According to the composer himself, these five pieces reflect a new aesthetic outlook that his fellow members of Les Apaches found disconcerting.
Noctuelles illustrates a line by its dedicatee, Léon-Paul Fargue: "The owlet moths fly clumsily out of a barn to drape themselves round other beams." This is unsettling, delicate music, its disjointed structure suggesting the flight of moths.
Oiseaux tristes is dedicated to Ricardo Viñes and, according to Ravel, is an evocation of "birds lost in the torpor of a dark forest during the hottest hours of the summer". The poignant melancholy of the piece is punctuated by a plaintive, tender call.
Dedicated to the painter Paul Sordes, ***Une barque sur l'océan*** is a study in rushing arpeggios that explore the whole compass of the keyboard and provide a background for two noble, lyrical themes. The listener may imagine a boat trip starting in the calm waters of the bay at Saint-Jean-de-Luz and breasting the magnificent swell of the Atlantic before the boat returns safely to port. (This was an excursion that Ravel would often undertake during his holidays in the Basque region.) The composer's astonishing inventiveness is enough to transport us into this world and allow us to feel the emotions aroused by this confrontation with the waves and their dazzling brightness.
Alborada del gracioso takes us to even more southern climes: to the Spain of Goya. This dawn song of a buffoon – in the sense of the ridiculous old man of comedy – is dedicated to the music critic Michel-Dimitri Calvocoressi, who was closely associated with the music of Mussorgsky. It is an exercise in the composer's Spanish manner, while transcending the clichés of Iberian music: sinewy rhythms and imitations of plucked chords on a guitar. Nothing about this grotesque farce is sincere except for the dazzling virtuosity of the writing – and the virtuosity demanded of its interpreters.

La Vallée des cloches is dedicated to one of Ravel's select band of pupils, Maurice Delage, and brings this collection of pieces to an end on a note of mysterious calm, with a serenity that recalls certain German Romantic paintings as well as Far Eastern music. Three bells engage in a dialogue with one another against a rhythmically complex background. The piece culminates in a broad lyrical phrase marked "generously sung".

Jeux d'eau proved unexpectedly successful when it was first performed in 1902. Dedicated to Gabriel Fauré, it bears a quotation from the French Symbolist poet Henri de Régnier: "A river god laughing at the water that tickles him." In a spirit of lightness and elegance, the piece explores limpid, rich-toned harmonies involving chords of the seventh and ninth and the piano's highest register. Fargue recalled the first performance: "The irony, colour and novelty of this piece were a revelation for those of us who had immersed ourselves in the Impressionism of Debussy. From the very outset, Ravel stood out, rapier drawn, as an independent musician of the first rank, a grand seigneur of a very personal, maverick, secret conception. Here was an unknown fire, precious matter, a whole range of waves and subtleties."

Étienne Rousseau-Plotto
Translation: Stewart Spencer

Tzimon Barto

Recognized as one of the foremost American pianists of his generation, Tzimon Barto has been giving exciting and highly acclaimed performances on both sides of the Atlantic. Born and raised in Florida, Tzimon Barto received his first piano lessons from his grandmother at the age of five, and later attended the Juilliard School of Music, studying piano with Adele Marcus. While at Juilliard he won the Gina Bachauer Competition two consecutive years in a row. Additionally, Tzimon Barto was a conducting fellow and coach for the American Opera Center. At the Tanglewood Institute, he received the "Most Outstanding Student Award," presented by Gunther Schuller for his achievements as a young conductor.

Tzimon Barto's international breakthrough followed in the mid-1980s, when he appeared at the Vienna Musikverein and the Salzburg Festival at the invitation of Herbert von Karajan. Tzimon Barto has since performed with nearly every major international orchestra, including the New York Philharmonic, the Cleveland and Philadelphia orchestras, and the Chicago, Houston, National, and San Francisco symphonies, as well as the Mariinsky Orchestra, Berlin Philharmonic, Dresden Staatskapelle, Hamburg NDR Symphony Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Vienna Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Orchestre de Paris, ONE Madrid, and NHK Symphony Orchestra Tokyo. Tzimon Barto is a frequent guest at major festivals such as the Ravinia Festival in the USA or the White Nights Festival in St. Petersburg, Russia. For twenty years, he has had a close musical collaboration with the conductor Christoph Eschenbach. Tzimon Barto's numerous CD recordings include concertos by Ravel, Prokofiev, Rachmaninov, Liszt, de Falla, Saint-Saëns, Chopin, Bartók, and Gershwin, as well as solo recitals of works by Chopin, Schumann and Liszt, and a disc of popular encores, containing music ranging from Bach to Joplin. In 2006, Ondine released an acclaimed recording featuring keyboard pieces by Rameau.

In addition to his performing career, Tzimon Barto speaks four languages fluently, is a reader of Homeric Greek, Classical Latin and Biblical Hebrew, studies Farsi and Mandarin, and writes poetry. A stage version

of his first book, “a lady of Greek origin,” premièred in 2003 in Frankfurt. A new collection of poems and a novel will be released in 2007.

For additional information: www.tzimonbarto.com

Ondine

Maurice Ravel, geboren 1875 in dem kleinen baskischen Hafen Ciboure, starb 1937 in Paris. Seine Mutter, die baskisch sprach und diese Sprache an den Sohn weitergab, stammte aus einem proletarischen Milieu von Fischhändlerinnen. Sein Vater war ein gebildeter Ingenieur aus der Region von Genf. Alles an Ravel war paradox: Baske und von dandyhafter Pariser Eleganz, extravagant und verschlossen, freundschaftlich und reserviert, von trockenem Humor und verzweifelt, ein sensibler Perfektionist. In seinen Kompositionen wollte er oft eine musikalische Form oder eine instrumentale Technik ausschöpfen bis auf den Grund, was ihn dazu trieb, immer neu zu „erfinden", ohne revolutionär zu erscheinen. Er brachte es zu einer außergewöhnlichen Beherrschung des Rhythmus, der subtilen Harmonie und der instrumentalen Farbgebung. Von seinen Interpreten verlangte er das höchste Können und einen absoluten Einsatz.

Wegen seiner zu kurzen Hände wurde er nie ein großer Pianist, erhielt aber vom Katalanen Ricardo Viñes, seinem Mitschüler am Pariser Konservatorium, wertvolle Impulse für seine Klaviertechnik (keine Schwierigkeit konnte ihn abschrecken, seine Klangpalette war grenzenlos). Bis 1914 gehörten Ravel und Viñes dem Künstlerzirkel der „Apachen" an, für die Ravel *Jeux d'eau*, *Miroirs* (fünf Apachen gewidmet), und *Gaspard de la nuit* komponierte. Viñes brachte die Stücke in der Salle Érard in Paris zur Uraufführung. Sie sind ein homogenes Korpus von musikalischen Radierungen und bilden den Gipfelpunkt des Klavierschaffens in der Nachfolge eines Schumann, Liszt (Ravel hatte ein Exemplar der *Études d'exécution transcendante* ständig auf seinem Érard liegen) und Mussorgskij, der Schule romantisch-expressiver Virtuosität mit Schwerpunkt auf der Beschreibung von Landschaften und Lebewesen, die die Phantasie beflügeln. Auf der einen Seite steht das Groteske, daneben aber Schmetterlinge und Vögel, Glocken, Seen, Brunnen, das Meer, nächtliche Ängste und Dämonen.

Bezeichnet als „Drei Gedichte für Klavier nach Aloysius Bertrand" geht ***Gaspard de la nuit*** auf eine Sammlung von Prosagedichten aus dem Jahr 1842 zurück, mit dem Untertitel „Fantasien in Rembrandts und Callots Manier", die die Apachen faszinierte und von der Viñes ein Exemplar besaß. Im Juli 1908

schrieb Ravel mit seinem gewohnten Humor an Ida Godebska: „Nachdem er doch allzu lange im Mutterleib war, kommt *Gaspard de la nuit* jetzt endlich ans Tageslicht […] Es hat teuflisch lange gedauert, aber da die Gedichte vom Teufel sind, ist das nur logisch." Die an den Anfang der Partitur platzierten Texte enthalten unheilvolle Szenen, eine Atmosphäre, die nicht ohne Bezug ist zu Krankheit und Leiden seines im Oktober 1909 verstorbenen Vaters.

Ondine, die Nymphe oder Sirene der germanischen und slawischen Mythologie, ist im Denken des 19. Jahrhunderts sehr präsent, so bei Lermontov, Hoffmann, Andersen, Rimsky-Korsakov oder Dvořák. Ihre Liebe zu den Männern ist ein Fluch. In diesem Falle blitzt sie ab: „Als ich ihr antwortete, dass ich eine Sterbliche liebe, zeigte sie sich enttäuscht und beleidigt, weinte ein paar Tränen, brach in Lachen aus und zerschmolz zu Schneeschauern, die an den blau gefensterten Wänden weiß herabrieselten." Ravel hat alle raffinierten Zaubermittel seines Kompositionsstils in Arpeggios und Trillern aufgewandt, um diesen erfolglosen Verführungsversuch wiederzugeben. Die beiden melodischen Motive sind unvergleichlich. Das erste kommt in kargerer Form am Ende wieder: „In einem Herabrieseln von Dissonanzen entschwindet sodann Ondine in die ihren Palast bergenden Tiefen und verbirgt dort ihre Tränen und ihre Enttäuschung."

Le Gibet („Der Galgen") trägt die Bezeichnung „sehr langsam, bis zum Schluss ohne Tempowechsel" und bringt eine Horrorvision zum Klingen, die dem Gedichtende nachempfunden ist: „Eine Glocke gellt über die Mauern der Stadt, unter dem Horizont, und auf der seelenlosen Hülle eines Gehenkten liegt das rote Licht der untergehenden Sonne." Diese Totenglocke (auf „B") klingt in 52 Takten 153 mal. Gesang und Harmonien, die sie verzweifelt begleiten und dagegen anrennen, schmälern in nichts den furchtbaren Eindruck einer Starre, die gnadenlos vorwärts schreitet. Ein blutloses Motiv wird „ein wenig außerhalb, aber ohne Ausdruck" angedeutet: vielleicht die Klage des Gehängten als Hommage an Villon?

Scarbo versetzt uns in den Wahn einer satanischen Zwangsvorstellung, einen Alptraum von bezwingender und Furcht erregender Kraft, in dessen Verlauf der Vampir-Gnom lospresch, eine Pirouette dreht, dann anwächst „zwischen dem Mond und mir wie der Glockenturm einer gothischen Kathedrale", bis er schließlich verlöschend verschwindet. Die unglaubliche technische Schwierigkeit dieses Stücks sollte, so Ravels Intention, die des *Islamey* von Balakirev noch übertreffen.

Die ***Miroirs*** (1905) spiegeln eine weniger beängstigende dichterische Welt. Ravel weist sie selbst einer neuen Ästhetik zu, vor der seine Apachen-Freunde ratlos standen.

Noctuelles illustriert einen Vers des Dichters Léon-Paul Fargue, dem das Stück gewidmet ist: "Die Nachtfalter einer Lagerhalle erheben sich mit linkischem Flug, um sich auf anderen Balken schmückend niederzulassen." Die Musik ist zart und verwirrend, voller Brüche, wie der Flug der Nachtschmetterlinge.

Oiseaux tristes, Viñes gewidmet, schildert laut Komponist „Vögel, die sich zur heißesten Sommerstunde in die lähmende Stille eines sehr finsteren Waldes verirrt haben." In dem von ans Herz gehender Schwermut geprägten Stück wiederholt sich ein trauriger zärtlicher Appell.

In ***Une barque sur l'océan***, das dem Maler Paul Sordes gewidmet ist, durchziehen zwei edle lyrische Themen eine Etüde für Arpeggien. Man mag darin einen Boots-Ausflug sehen, der in der ruhigen Bucht von Saint-Jean-de-Luz beginnt, dann gegen das grandiose Getümmel des Atlantik zu kämpfen hat, bevor es in den schützenden Hafen zurück geht (ein Erlebnis, das sich Ravel während seiner Ferien im Baskenland nicht entgehen ließ). Dank der großartigen Erfindungskraft des Komponisten werden wir mitten in diese Szenerie versetzt und erleben hautnah den Widerstreit und Anprall der Wellen.

Alborada del gracioso führt uns weiter südlich in das Spanien Goyas. Diese *aubade du bouffon* („Morgenständchen des Narren" – im Sinne der Komödienfigur des lächerlichen Alten), die dem Musikkritiker und Mussorgskij-Spezialisten Michel-Dimitri Calvocoressi gewidmet ist, karikiert den spanischen Stil, geht aber auch weit über die Clichés iberischer Musik hinaus, als da sind nervöse Rhythmen und Gitarrenzupfimitationen. Nichts ist authentisch in dieser grotesken Farce außer der funkelnden Virtuosität des Kompositionsstils und natürlich der, die von den Interpreten verlangt wird.

La Vallée des cloches, das Maurice Delage gewidmet ist (einem der seltenen Schüler von Ravel), beschließt diese Sammlung geheimnisvoll friedlich, mit einer Gelassenheit, die an manche Gemälde der deutschen Romantik und an die Musik Ostasiens erinnert. Drei Glocken führen einen Dialog in komplexen Rhythmen, gefolgt von der Entfaltung einer weit gespannten lyrischen Phrase (*„largement chantée"*).

Die ***Jeux d'eau*** hatten bei ihrer Erstaufführung 1902 einen ungeahnten Erfolg. Sie sind Gabriel Fauré gewidmet und haben als Motto einen Vers von Henri de Régnier: "Über das ihn kitzelnde Wasser lachender Flussgott." Mit Eleganz und Leichtigkeit erkunden sie reiche und durchsichtige Harmonien (Septimen- und Nonenakkorde) sowie den hellen Diskant des Klaviers. Fargue erinnerte sich an sein erstes Hörerlebnis mit diesem Stück: „Für uns, die wir tief im Impressionismus Debussys steckten, waren Ironie, Farbgebung und Neuheit dieses Stücks eine Erleuchtung. Mit diesem Geniestreich platzierte Ravel sich auf Anhieb als ein unabhängiger Komponist, als ein Grandseigneur von ganz persönlicher, einsamer und geheimer Auffassung. Hier war ein unbekanntes Feuer, eine kostbare Materie, ein weit gespannter Fächer von Wogen und Feinheiten."

Étienne Rousseau-Plotto
Übersetzung: Régine Hausmann-Manet

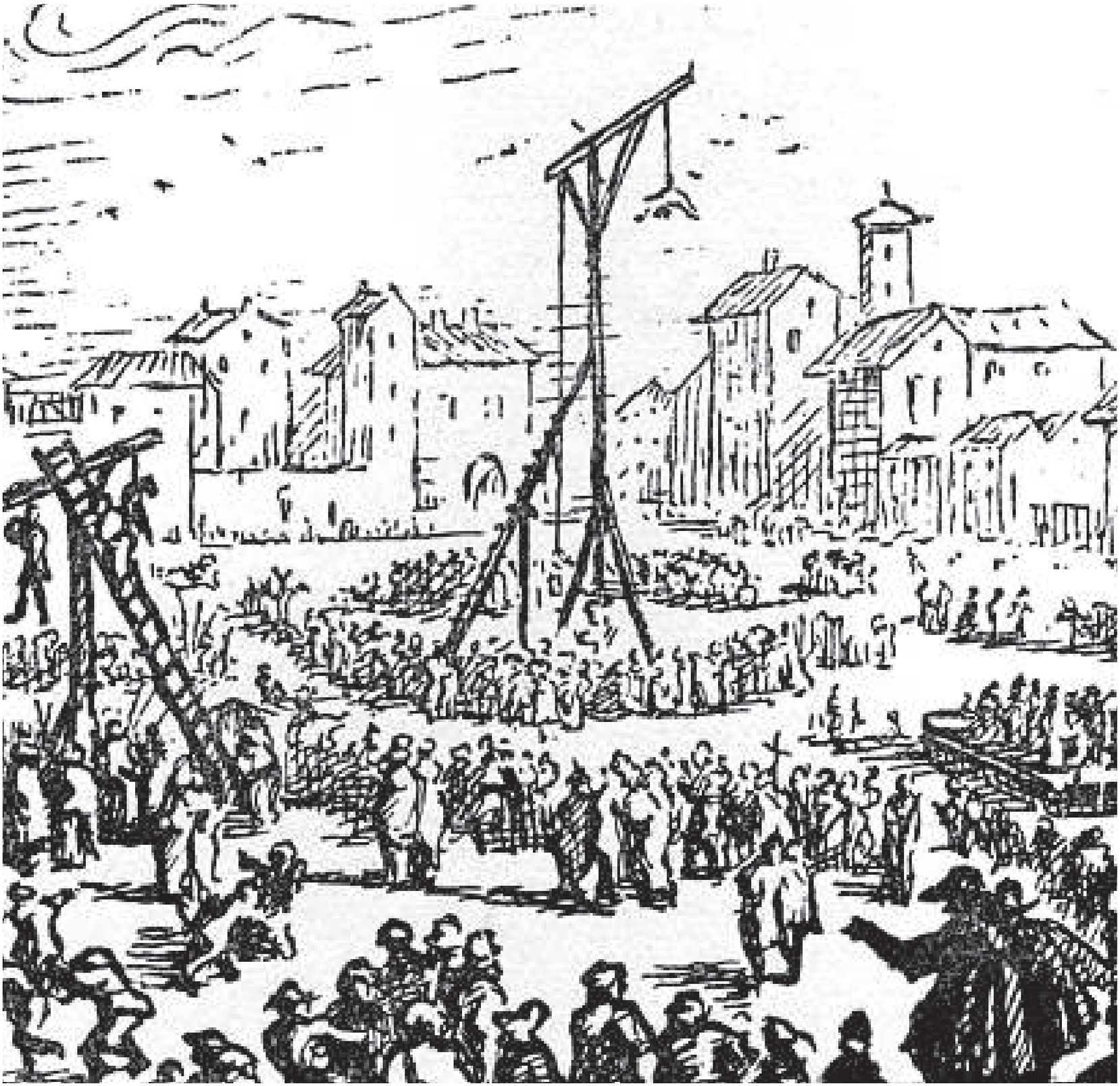
Tzimon Barto

Als einer der führenden amerikanischen Pianisten seiner Generation begeistert Tzimon Barto seine Fangemeinde auf beiden Seiten des Atlantiks mit außergewöhnlichen und mitreißenden Konzerten. Tzimon Barto wuchs in Florida auf, wo er mit fünf Jahren ersten Klavierunterricht von seiner Großmutter erhielt. An der Juilliard School in New York studierte er bei der berühmten Klavierdozentin Adele Marcus. Bereits in dieser Zeit gewann er gleich zweimal hintereinander den Gina Bachauer Wettbewerb. Darüber hinaus war Tzimon Barto Coach und Dirigent am American Opera Center (New York). Für seine Leistungen als junger Dirigent zeichnete ihn das Tanglewood Institute als „Most Outstanding Student" aus.

Der internationale Durchbruch erfolgte Mitte der 1980er Jahre, als Tzimon Barto auf Einladung Herbert von Karajans im Wiener Musikverein und bei den Salzburger Festspielen auftrat. Seither ist Tzimon Barto mit beinahe allen international bekannten Orchestern in Erscheinung getreten, insbesondere mit den großen amerikanischen Orchestern in Philadelphia, New York, Cleveland, Chicago, Boston, San Francisco und Houston, sowie mit dem Mariinsky Orchester, den Berliner Philharmonikern, der Staatskapelle Dresden, dem NDR Sinfonieorchester, dem Gewandhausorchester Leipzig, den Wiener Symphonikern, dem London Philharmonic, dem Orchestre de Paris, dem ONE Madrid und dem NHK Symphonieorchester Tokio. Tzimon Barto ist häufiger Gast bei großen Festivals wie dem Ravinia Festival in den USA oder dem White Nights Festival in St. Petersburg, Russland. In seiner nunmehr gut 20-jährigen Karriere arbeitete er oft mit dem Dirigenten Christoph Eschenbach zusammen. Tzimon Barto nahm Konzerte von Rachmaninow, Ravel, Prokofjew, Liszt, Bartók, Gershwin, de Falla, Saint-Saëns und Chopin für CD auf und spielte des weiteren Soloaufnahmen mit Werken von Schumann, Chopin und Liszt sowie ein Encore-Album von Bach bis Joplin ein. 2006 veröffentlichte Ondine eine von der Kritik gerühmte Einspielung von Rameau-Stücken.

Tzimon Barto spricht vier Sprachen fließend, liest Altgriechisch, Latein und Hebräisch und lernt derzeit Farsi und Mandarin. Zusätzlich zu seiner Karriere als Pianist betätigt sich Tzimon Barto als Schriftsteller. Eine Bühnenversion seines ersten Buches, „eine frau griechischer herkunft“, wurde 2003 in Frankfurt uraufgeführt. Ein zweiter Poesiezyklus sowie eine Novelle werden 2007 erscheinen.

Für weitere Informationen: www.tzimonbarto.com



Le Gibet

Maurice Ravel, né en 1875 à Ciboure, petit port basque de France, est mort à Paris en 1937. Sa mère, issue d'un milieu prolétaire de poissonnières, parlait l'euskara, langue qu'elle transmit à son fils ; son père était un ingénieur cultivé, originaire de la région de Genève. Tout était paradoxe dans ce petit Basque d'une élégance de dandy, extravagant et secret, amical et distant, pince-sans-rire et désespéré, perfectionniste et sensible. Ses compositions visent souvent à épuiser une forme musicale ou une technique instrumentale, ce qui le poussa à toujours « inventer » sans paraître révolutionnaire. Il acquit une maîtrise exceptionnelle des rythmes, des harmonies subtiles et des couleurs instrumentales, exigeant de ses interprètes les plus grandes prouesses et un engagement absolu.

S'il ne devint jamais un grand pianiste, ses mains étant trop courtes, il eut pour condisciple au Conservatoire de Paris le catalan Ricardo Viñes, qui fut son guide précieux dans la technique pianistique (aucune difficulté ne l'effrayait, sa palette sonore était immense). Jusqu'en 1914, Ravel et Viñes ont fréquenté un cercle d'artistes, les « Apaches », qui eurent la primeur des *Jeux d'eau*, des *Miroirs* (dédiés à cinq d'entre eux), et de *Gaspard de la nuit*. Viñes créa toutes ces pièces salle Érard à Paris. Elles forment un corpus homogène, un ensemble d'eaux-fortes. Elles marquent l'aboutissement indépassable du piano schumannien, lisztien (Ravel avait toujours sur son Érard les *Études d'exécution transcendante*) et moussorgskien, école de virtuosité expressive d'essence romantique cultivant la description des paysages et des êtres qui parlent à l'imagination. Le grotesque côtoie l'évocation des papillons et des oiseaux, des cloches, des lacs, des fontaines, de la mer, des angoisses nocturnes et des démons.

Gaspard de la nuit*, trois poèmes pour piano d'après Aloysius Bertrand*, est inspiré par un recueil de poèmes en prose (1842) sous-titré *Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot*. Viñes en possédait un exemplaire qui fascina les Apaches. En juillet 1908, Ravel écrivait à Ida Godebska avec son humour habituel : *« Après de trop longs mois de gestation,* Gaspard de la nuit *va voir le jour... Ça a été le diable à venir, ce qui est logique puisqu'il est l'auteur des poèmes. »* Les textes choisis, placés au début de la

partition, décrivent des scènes maléfiques. Cette atmosphère n'est pas sans rapport avec les souffrances et la maladie de son père qui mourut en octobre 1909.

Ondine, nymphe ou sirène des mythologies germaniques et slaves, est très présente dans l'imaginaire du XIXe siècle : Lermontov, Hoffmann, Andersen, Rimsky-Korsakov, Dvořák. Son amour pour les hommes est signe de malédiction. Ici, elle est éconduite : *« Comme je lui répondais que j'aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa un éclat de rire et s'évanouit en giboulées qui ruisselèrent, blanches, le long de mes murs aux vitraux bleus. »* Ravel a déployé tous les sortilèges délicats de son écriture en arpèges et trilles pour traduire cette tentative de séduction mise en échec. Les deux motifs mélodiques sont admirables. Le premier revient à la fin, dépouillé. *« Alors, dans un ruissellement de dissonances, Ondine s'évanouit vers les profondeurs qui cernent son palais, pour y cacher son dépit et ses larmes. »*

Le Gibet (*très lent, sans presser ni ralentir jusqu'à la fin)* fait entendre une horrible vision inspirée par la fin du poème : *« C'est la cloche qui tinte aux murs d'une ville, sous l'horizon, et la carcasse d'un pendu que rougit le soleil couchant. »* Ce glas (un si bémol) sonne cent cinquante-trois fois en cinquante-deux mesures. Le chant et les harmonies désespérés, qui l'accompagnent et s'y heurtent, n'entament jamais l'impression terrifiante d'une immobilité qui avance inexorablement. Un motif exsangue est indiqué *« un peu en dehors, mais sans expression »* : est-ce la plainte du pendu, en hommage à Villon ?

Scarbo nous entraîne dans la folie d'une obsession démoniaque, puissante et inquiétante évocation d'un cauchemar pendant lequel le gnome-vampire s'élance, pirouette puis grandit *« entre la lune et moi comme le clocher d'une cathédrale gothique »*, avant de disparaître en s'éteignant. Sa difficulté technique hallucinante devait dépasser celle de l'*Islamey* de Balakirev.

Les ***Miroirs*** (1905) reflètent un univers poétique moins angoissant. Selon Ravel lui-même, ces pièces étaient d'une esthétique nouvelle, qui décontenança ses amis de l'Apachie.

Noctuelles illustre un vers du dédicataire Léon-Paul Fargue : *« Les noctuelles d'un hangar partent, d'un vol gauche, cravater d'autres poutres. »* C'est une musique déroutante et délicate, toute en ruptures comme le vol des papillons de nuit.

Oiseaux tristes, dédié à Viñes, évoque selon le compositeur *« des oiseaux perdus dans la torpeur d'une forêt très sombre aux heures les plus chaudes de l'été. »* Ce morceau d'une poignante mélancolie est ponctué par un appel désolant et tendre.

Une barque sur l'océan, dédié au peintre Paul Sordes, est une étude pour les arpèges qui parcourent le piano, dans lesquels flottent deux thèmes lyriques et nobles. On peut y voir une promenade commencée dans la calme baie de Saint-Jean-de-Luz, puis affrontant l'agitation grandiose de l'Atlantique, avant un retour à bon port (excursion que Ravel faisait lors de ses vacances au Pays basque). La prodigieuse invention pianistique du musicien suffit à nous transporter dans cet univers et à nous faire éprouver les émotions suscitées par la confrontation avec les vagues et leurs éclats.

Alborada del gracioso nous conduit plus loin vers le sud, dans l'Espagne de Goya. Cette *aubade du bouffon* (au sens du vieillard ridicule de la comédie), qui a pour dédicataire Michel-Dimitri Calvocoressi (critique musical spécialiste de Moussorgsky) est une espagnolade, mais transcende les poncifs de la musique ibérique : rythmes nerveux, imitations des cordes pincées de la guitare. Rien n'est sincère dans cette farce grotesque sauf l'étincelante virtuosité d'écriture du compositeur et... celle exigée de ses interprètes.

La Vallée des cloches, dédié à Maurice Delage (l'un des rares élèves de Ravel) clôt ce recueil dans un mystérieux apaisement, une sérénité qui rappelle certains tableaux du romantisme allemand et la musique extrême-orientale. Trois cloches y dialoguent sur des rythmes complexes, avant le déploiement d'une ample phrase lyrique *« largement chantée*. *»*

Les ***Jeux d'eau*** obtinrent un succès inattendu lors de leur création en 1902. Dédiés à Gabriel Fauré, ils comportent une épigraphe d'Henri de Régnier : *« Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille... »* Ils

explorent avec légèreté et élégance des harmonies riches et limpides (accords de septièmes et de neuvièmes), et les registres aigus du clavier. Fargue se souvenait de leur première audition : *« L'ironie, la couleur et la nouveauté de ce morceau fut une révélation pour nous qui trempions dans l'impressionnisme de Debussy. Ravel, du premier coup, d'une phrase de fleuret, se plaçait comme un indépendant de première volée, un grand seigneur de la conception personnelle, isolée et secrète. Il y avait là un feu inconnu, une matière précieuse, tout un éventail d'ondes et de finesses. »*

Étienne Rousseau-Plotto

Scarbo

Tzimon Barto

Reconnu comme l'un des plus grands pianistes américains de sa génération, Tzimon Barto a enthousiasmé ses fans des deux côtés de l'Atlantique par des concerts très salués par la critique. Tzimon Barto est né et a grandi en Floride, recevant à l'âge de cinq ans ses premières leçons de piano de sa grand-mère. Poursuivant ses études à la Juilliard School of Music de New York avec Adele Marcus, il a remporté deux années de suite le Concours de piano Gina Bachauer. De plus, il a été coach et chef à l'American Opera Center (New York). Au Tanglewood Institute, il a reçu le « Most Outstanding Student Award » pour ses performances en tant que jeune chef d'orchestre.

C'est au milieu des années 1980 que Tzimon Barto réussit sa percée sur le plan international lorsque, à l'invitation d'Herbert von Karajan, il se produit au Musikverein de Vienne et au Festival de Salzbourg. Depuis, il a joué avec presque tous les orchestres célèbres du monde, dont les grands orchestres américains de Philadelphie, New York, Cleveland, Chicago, Boston, San Francisco et Houston, ainsi que l'Orchestre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, la Staatskapelle de Dresde, l'Orchestre Symphonique de la NDR de Hambourg, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre Symphonique de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre de Paris, l'ONE de Madrid et le NHK de Tokyo. Tzimon Barto est fréquemment invité à de grands festivals comme celui de Ravinia (USA) ou au Festival des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg (Russie). Pendant ses vingt années de carrière, il a souvent travaillé en étroite collaboration avec le chef d'orchestre Christoph Eschenbach. Les nombreux enregistrements pour CD de Tzimon Barto comprennent des concertos de Rachmaninov, Ravel, Prokofiev, Liszt, Bartók, Gershwin, de Falla, Saint-Saëns et Chopin, de même que des récitals en solo d'œuvres de Schumann, Chopin et Liszt, ainsi qu'un album de rappels, réunissant des

œuvres populaires de Bach à Joplin. En 2006, Ondine publia un enregistrement de pièces de Rameau qui fut acclamé par la presse.

Cosmopolite, Tzimon Barto parle couramment quatre langues, lit le grec ancien, le latin et l'hébreu et étudie en ce moment le farsi et le mandarin. En dehors de sa carrière de pianiste il se produit comme écrivain. Une version pour la scène de son premier livre « a lady of Greek origin » (Une femme d'origine grecque) a été jouée pour la première fois en 2003 à Francfort. Un second cycle de poésies ainsi qu'une nouvelle paraîtront en 2007.

Pour plus d'informations : www.tzimonbarto.com

Also available

"Classical Cult potential. Since the days of Glenn Gould there has probably been no piano recording so highly charged with individualism, so radically performed, and so consistently conceived."
Fono Forum, May 17, 2006, Stern des Monats

"I do not hesitate to acclaim this highly individual and fascinating interpretation of Rameau jewels (...) as one of the most beautiful and moving piano releases of the past years."
Klassik Heute, February 2006, 10/10/10

ODE 1067-2

ODE 1095-2

Maurice Ravel (1875–1937)

Gaspard de la nuit

1 Ondine 7:36
2 Le Gibet 6:53
3 Scarbo 8:44

Miroirs

4 Noctuelles 5:17
5 Oiseaux tristes 5:13
6 Une barque sur l'océan 8:32
7 Alborada del gracioso 7:23
8 La Vallée des cloches 8:05

9 **Jeux d'eau** 5:49

[63:53]

Tzimon Barto, piano

ONDINE

Fredrikinkatu 77 A 2
FIN-00100 Helsinki
Tel. +358 9 434 2210
Fax +358 9 493 956
E-mail: ondine@ondine.fi

www.ondine.net
www.tzimonbarto.com

Recording: Järvenpää (Finland), Järvenpää Hall, 2/2005 & 1/2006
Executive Producer: Kevin Kleinmann
Recording Producer: Laura Heikinheimo
Recording Engineer: Enno Mäemets
Piano Technician: Matti Kyllönen
Publishers: Éditions Durand (1–3; 9), Edition Peters (4–8)
Cover and Artist Photo: Eric Brissaud (Tzimon Barto)
All other photos and illustrations by courtesy of Étienne Rousseau-Plotto, including etchings by Jacques Callot (Scarbo, Le Gibet) and Rembrandt (Ondine), from: Aloysius Bertrand "Gaspard de la nuit, fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot", Imprimerie Chantenay, Paris, 1946
Cover Design and Booklet Layout: Eduardo Nestor Gomez
Booklet Editor: Jean-Christophe Hausmann
℗ 2007 Ondine Inc.