

FAURÉ

Nocturnes Nos. 1 - 6

Theme and Variations, Op. 73

Jean Martin, Piano

Gabriel Fauré (1845 - 1924)

- Nocturne No. 1 in E Flat Minor, Op. 33, No. 1**
- Nocturne No. 2 in B Major, Op. 33, No. 2**
- Nocturne No. 3 in A Flat Major, Op. 33, No. 3**
- Nocturne No. 4 in E Flat Major, Op. 36**
- Nocturne No. 5 in B Flat Major, Op. 37**
- Nocturne No. 6 in D Flat Major, Op. 63**
- Theme and Variations in C Sharp Minor, Op. 73**

The sixth and youngest child of a father with some aristocratic connections, a former teacher, employed in the educational inspectorate and then as director of a teachers' training college, Gabriel Fauré was encouraged by his family in his early musical ambitions. His professional training, designed to allow him a career as a choirmaster, was at the Ecole Niedermeyer in Paris, where, by good fortune, he met Saint-Saëns, who taught the piano at the school. This was the beginning of a relationship that lasted until the death of Saint-Saëns in 1921.

Fauré completed his studies at the Ecole Niedermeyer in 1865 and the following year took up an appointment as organist at the church of St. Sauveur in Rennes, turning his attention increasingly, during four years of this provincial exile, to composition. After similar less important appointments in Paris, in 1871 he became assistant organist at St. Sulpice, later moving to the Madeleine as deputy to Saint-Saëns and subsequently as choirmaster, when Théodore Dubois succeeded Saint-Saëns in 1877. Marriage in 1883 and the birth of two sons brought financial responsibilities that Fauré met by his continued employment at the Madeleine and by teaching. At the same time he wrote a large number of songs, while remaining, as always, intensely critical of his own work, particularly with regard to works on a larger scale.

The last decade of the nineteenth century brought Fauré more public recognition. In 1892 he became inspector of French provincial conservatories and four years later principal organist at the Madeleine, in the same year finding,

at last, employment as teacher of composition at the Conservatoire, the way now open to him after the death of the old director Ambroise Thomas, who had found Fauré too much of a modernist for such a position. His association with the Conservatoire, where his pupils over the years included Ravel, Charles Koechlin, Georges Enescu and Nadia Boulanger, led, in 1905, to his appointment as director, in the aftermath of the scandal that had denied the Prix de Rome to Ravel. He remained in this position until 1920, his time for composition initially limited by administrative responsibilities, although he was later able to devote himself more fully to this, adding yet again to the repertoire of French song, with chamber music and works for piano. His musical language bridged a gap between the romanticism of the nineteenth century and the world of music that had appeared with the new century, developing and evolving, but retaining its own fundamental characteristics. Fauré's harmonic idiom with its subtle changes of tonality and his gift for melody, combine with an understanding of the way contemporary innovations might be used in a manner completely his own. His contribution to French music as a composer must lie chiefly in his songs, his piano music and his chamber music, although works like the poignant Requiem have an unassailable place in liturgical and choral repertoire.

The first three Nocturnes of Fauré, Opus 33, were published in 1883. The Nocturne in E flat minor, the first of the set, was probably composed as early as 1875. The tradition that Fauré follows here is that of Chopin, who had followed John Field in developing this particular poetic form of piano composition. An expressive melody marks the first section, leading to a more disturbed central section, after which a gradual diminuendo ushers back the theme of the opening, followed by a short coda. The second Nocturne, in B major, follows a similar pattern. Again an expressive first section is followed by a B minor section, marked *Allegro ma non troppo*, with the original key and *Andantino espressivo* restored in a final section, ending in a brief, quicker, whispered coda. The second Nocturne was written about the year 1880. The third, conjecturally dated to 1882, and in the key of A flat major, opens again expressively, but with a greater degree of intensity. It is again tripartite in structure, the return of the

opening section followed by a gentle coda that contains still further harmonic subtleties.

The fourth Nocturne, Opus 36, in E flat major, was probably written in 1884, the conjectural year of the fifth, Opus 37, in B flat major, both of which were published in 1885. In the first of these there is once more a wonderfully expressive melody at the outset. The central section moves into a tranquil E flat minor, with material that makes its re-appearance briefly in the coda that follows the return of the opening. Marked *Andante quasi allegretto*, the fifth Nocturne starts in waltz rhythm, the melody of the central B flat minor section appearing at first in an inner part, with the simplest of material to bring back the lilt of the opening in the original key.

Fauré wrote the sixth of his Nocturnes, Opus 63, in D flat major, in the summer of 1894 at the house of his wife's family at Bas-Prunay. Here, after neglecting piano composition for some six years, he returns to it with greater power, intensity, subtlety and profundity, in a work that has inspired admiration and wonder, not least from the great French pianist Alfred Cortot, who detected in it the universality of a masterpiece. The first theme, marked *Adagio*, slowly unwinds, reaching its height to introduce a change of mood. In the enharmonic key of C sharp minor, the following section is marked *Allegretto molto moderato*. There is an A major section of great beauty, with the second and third themes developed until the return of the principal theme, with which the Nocturne had opened.

The Theme and Variations, Opus 73, in C sharp minor, was written in 1895 and published two years later. This very substantial work is based on a theme marked *Quasi adagio* and consisting of the threefold repetition of a four bar phrase, framing two appearances of a second such phrase. The first variation has the theme in the lower register, with the second increasing in speed, with the off-beat accents of the theme emerging through a more complex texture. Asymmetrical rhythms mark the third variation, with a fourth allowing the theme an inner voice and a fifth characterized principally by its chains of thirds and sixths. The following version of the theme, marked *Molto adagio*, has the

thematic material principally in octaves in the bass and is followed by an Allegro moderato of gentle expressiveness. The eighth variation, marked Andante molto moderato, offers a moment of serenity, to be followed by the syncopated Quasi adagio of the ninth. The tenth is in a lively triple metre and is capped by a final shift, in the eleventh, to the tonic major key and a fittingly grandiose conclusion to a work in the tradition of Schumann or Brahms.

Jean Martin

Jean Martin, a pupil of Yves Nat, Pierre Pasquier, Pierre Kostanoff and Guido Agosti, divides his time between concert engagements and teaching, the latter as a member of the staff of the Versailles Conservatoire, after several years at the National Regional Conservatoires of Grenoble and of Lyon. His recordings include the music of Brahms and Schumann as well as the complete piano music of Weber, and, with his Trio, the Piano Trio of Lalo. His interest in contemporary music is represented by performances and recording of the work of the composer Claude Ballif.

Gabriel Fauré

Nocturnes . Thema und Variationen op. 73

Gabriel-Urbain Fauré wurde am 12. Mai 1845 in Pamiers (Ariège) geboren und starb am 4. November 1924 in Paris. Schon als Neunjähriger wurde er von seinem Vater nach Paris gebracht, um an der Ecole de Musique religieuse et classique (Schule für geistliche und klassische Musik) eine umfassende Allgemeinbildung und musikalischen Unterricht zu erhalten. Hier lernte er die großen Meister der Kirchenmusik - Palestrina, Orlando di Lasso, Bach und Händel - sowie die Werke Haydns, Mozarts und Beethovens kennen. Als Faurés Lehrer Louis Niedermeyer 1861 starb, übernahm der damals gerade 26jährige Camille Saint-Saëns die künstlerische Leitung der Schule, und er brachte den Schülern nun auch seine eigene Begeisterung für die zeitgenössische Musik nahe: Berlioz, Mendelssohn, Liszt und sogar Richard Wagner.

Mit 20 Jahren verließ Gabriel Fauré die Schule, nachdem er den Ersten Preis in Komposition erhalten hatte. Zunächst wurde er Organist in Rennes, dann übersiedelte er nach Paris, wo er an mehreren Kirchen die Orgel spielte. Während des deutsch-französischen Krieges 1870/71 diente er als Freiwilliger, danach unterrichtete er für kurze Zeit an der Ecole Niedermeyer. Und schließlich gehörte er zu den Mitbegründern der Nationalen Gesellschaft für Musik, bei deren Konzerten er lange Jahre seine eigenen Werke uraufführen ließ.

Nachdem in dieser Zeit zunächst eine große Zahl beeindruckender Lieder entstanden war, beginnt in der Mitte der 1870er Jahre eine zweite Schaffensperiode, der als erste markante Werke die Violinsonate A-dur und das erste Streichquartett zu verdanken sind.

Trotz seiner Beanspruchung als Kirchenmusiker an der Madeleine in Paris und als Lehrer komponierte er unaufhörlich. Und er fand auch Zeit zum Reisen: Mit Saint-Saëns besuchte er Franz Liszt; mehrfach erlebte er die Bühnenwerke Richard Wagners in Bayreuth; in Venedig ließ er sich zu einem neuen Liederzyklus inspirieren.

1896 gab er den Kapellmeisterposten an der Madeleine auf, um fortan als Organist zu wirken. Zugleich übertrug ihm das traditionsreiche Pariser Konservatorium eine Kompositionsklasse, in der einige der begabtesten jungen Musiker studierten: Maurice Ravel, Charles Koechlin, Roger-Ducasse, Florent Schmitt und viele andere.

In diesen Jahren entstanden beispielsweise die großen Nocturnes Nr. 6 und Nr. 7 sowie Thema und Variationen op. 73, ferner die Schauspielmusik zu Maurice Maeterlincks "Pelléas et Mélisande" und als weiterer Erfolg die lyrische Tragödie "Prométhée".

1905 wurde Gabriel Fauré zum Direktor des Conservatoire de Paris berufen, zwei Jahre, nachdem ein - zumal für jeden Musiker - furchtbares Leiden begonnen hatte: eine Entartung des Innenohrs, die nicht nur zu einer sich ständig verschlimmernden Schwerhörigkeit führte, sondern ihn überdies auch andere Töne hören ließ, als er beim Lesen der Noten vor sich sah. Die Ernennung zum Leiter des Konservatoriums entthob ihn schließlich der materiellen Sorgen, gaben ihm sein Selbstvertrauen wieder und erlaubten ihm, seine Werke auch im Ausland mit großem Erfolg aufzuführen.

Ungeachtet seiner Krankheit komponierte Gabriel Fauré seine einzige Oper "Pénélope" (1907-13); in den Jahren 1910/11 entstanden die Préludes für Klavier, die letzten Nocturnes und andere Klavierstücke sowie Lieder und Kammermusik - Zeugnisse eines menschlichen Geistes, der sich über seine körperlichen Schwierigkeiten hinwegsetzte und, obwohl alle äußeren Zeichen auf Sturm standen, im künstlerischen Schaffen triumphierte.

Ein wahrer Glücksfall ist es, wenn man die stilistische Entwicklung eines Komponisten am Beispiel einer einzigen Gattung über die Jahrzehnte hin verfolgen kann. Bei Gabriel Fauré eignen sich dazu vorzüglich die insgesamt 13 Nocturnes, die er zwischen 1883 und 1921 geschrieben hat. In diesen knapp vier Jahrzehnten erlebt man, wie sich der Komponist fortschreitend von der traditionellen Tonalität entfernt, ohne sie im eigentlichen Sinne zu sprengen wie sein jüngerer Kollege Claude Debussy. Tatsächlich aber erkennt man in den

späteren Werken eine zunehmende Strenge, bisweilen sogar eine Schroffheit, die nichts mehr mit der lebenswürdigen Eleganz der älteren Kreationen zu tun hat.

Der Umfang und die Komplexität der Nocturnes sind im Schaffen Gabriel Faurés nicht weniger unterschiedlich wie bei den berühmten Vorbildern von Frédéric Chopin. Neben der Miniatur des 8. Nocturnes, das um die Jahrhundertwende in der Sammlung "8 pièces brèves" (Acht kleine Stücke) erschien, stehen die beiden ausgedehntesten Nummern 6 und 7, die formal vielfach gegliedert sind und in sich eine Vielfalt gegensätzlichster Stimmungen fassen. Diese beiden Werke (Nr. 7 auf NX 8.550795) erreichen in ihren Allegro-Abschnitten eine quasi impressionistische Stimmung, die tatsächlich an den jungen Debussy erinnert.

Aus dem Jahre 1897 stammen die bereits erwähnten Variationen cis-moll op. 73. Hier hat es Gabriel Fauré meisterhaft verstanden, die Gedanken der deutschen Frühromantiker weiterzuspinnen. Namentlich die Symphonischen Variationen von Robert Schumann schimmern in diesem konzentrierten, musikalisch äußerst anspruchsvollen Werk durch, das die Bestandteile des einfachen Themas in elf Veränderungen gründlich zerlegt und neu zusammensetzt und dabei auf engstem Raum eine erstaunliche Palette unterschiedlichster Atmosphären präsentiert - von der fantastisch-beschwingten Variation Nr. 2 bis zum "Beinahe-Impressionismus" der Nr. 9, von der verschlungenen Stimmführung der Nr. 4 bis zum furiosen Ausbruch der Nr. 11. Der Kreis schließt sich mit der introvertierten Rückkehr zur Ruhe des Anfangs.

© 1994 Cris Possiac

Gabriel Fauré

Nocturnes nos 1 - 6

Thème et Variations op. 73

Parler de Gabriel Fauré, notait le musicographe Paul Landormy, c'est toucher "à ce qu'il y a de plus intime et de plus secret dans le génie de la France". Intimité et secret. Quels mots sauraient mieux que ceux-ci résumer ce qui fait l'unicité de l'art fauréen? En admirateur fervent de Félix Mendelssohn, l'auteur de *Pénélope* rejetait l'outrance du propos pour transmettre la poésie de son inspiration dans un langage raffiné à l'extrême. Las! Des oreilles distraites ou mal intentionnées n'entendirent, ou ne voulurent entendre, chez lui qu'élégance facile et atmosphères salonnardes.

Rien de moins "facile" pourtant que cette musique dont l'auditeur doit patiemment "apprivoiser" les richesses en ne se laissant pas perturber par tout ce que l'écriture du maître présente souvent d'ambigu et de déroutant.

Rien de plus cher que la chanson grise / Où l'Indécis au Précis se joint. "La Chanson grise" que Verlaine célèbre dans son Art Poétique est aussi celle de Fauré et l'on aurait du mal à comprendre son génie hors du contexte de la poésie symboliste. Sa musique à fait sienne le "Prends l'éloquence et tords-lui le cou!" du poète. *Nocturnes, Barcarolles, Préludes*; continûment on savoure chez lui le goût des nuances infimes, des gradations subtiles, obtenues au moyen d'un langage à nulle autre comparable.

Celle-ci évolua beaucoup, on le verra plus loin, entre les trois *Romances* de jeunesse et le treizième *Nocturne*, ultime oeuvre pour piano de l'auteur, mais quelques traits dominants s'imposent à l'auditeur tout au long d'un parcours esthétique d'une diversité plus poussée qu'on ne l'imagine généralement.

Comme le remarquait Vincent d'Indy dans son *Traité de composition musicale*: "l'invention musicale revêt chez Fauré un caractère très spécial qu'on pourrait appeler *mélodico-harmonique*, car la mélodie semble tellement liée à ses

subtiles harmonies qu'on ne saurait l'en séparer; il en résulte un effet éminemment séduisant, comparable à celui de certains couleurs chatoyantes".

N'oublions pas non plus qu'une bonne part de l'éducation musicale de Gabriel Fauré se fit à l'Ecole Niedermeyer (1854-1865). Outre l'amitié qu'il noua avec un professeur de piano de dix ans son aîné: Camille Saint-Saëns, le jeune musicien y étudia le plain-chant-découverte qui lui permit un élargissement de ses moyens d'expression, essentiel pour le futur. Son oeuvre pour piano, le plus fabuleusement riche à la charnière des 19ème et 20ème siècles français, avec ceux de Debussy et Ravel, en porte témoignage.

Les **Romances op. 17** (Naxos 8.550795) publiées en 1883, mais selon toute vraisemblance antérieure de quelques années à cette date, parurent sous le titre complet de *Romances sans paroles*. L'hommage à Mendelssohn et à ses *Lieder ohne Worte* est clair. N'exigeons pas de ces pièces délicates plus qu'elles ne sauraient dire et savourons sans arrières pensées leur tendre charme mélodique.

L'avenir est rempli de promesses, bientôt tenues avec le début de la série des treize *Nocturnes* où Gabriel Fauré, au fil des ans, livrera des musiques parmi les plus indispensables de sa production.

Quoique très proches dans la chronologie des **Romances**, les trois premiers **Nocturnes op. 33** (1883) mettent en présence d'oeuvres d'une toute autre densité, dans le **n°1** en mi bémol majeur en particulier que distinguent une tension dramatique et une agitation de l'âme très sensible dans la section centrale de la pièce. Avec les **nos 2 et 3** l'atmosphère se détend et l'oreille jouit de l'"expression heureuse des sentiments" comme le remarque Alfred Cortot.

Composés un an après ceux de l'**Opus 33**, les *Nocturnes nos 4 op. 36 et 5 op. 37* viennent clore ce que l'on a parfois qualifié de "première période" de Fauré. Quoique proches des deux précédents, on y relève, dans le **n°5** en particulier, une psychologie plus complexe où se profile l'immense réussite du **Nocturne n°6 op. 63** (1894) - l'une des pages les plus justement célèbres de Fauré. Contemporain de la *Bonne Chanson*, dix ans le séparent du précédent.

Langue épurée, noblesse d'une expression intense et pudique - l'épisode central -, que de chemin parcouru depuis l'*Opus 37!* Fauré est entré dans la période centrale de son oeuvre.

Contemporain du *Nocturne n°6*, le *Thème et Variations op. 73* suffit à balayer tous les préjugés de mièvrerie dont souffre Gabriel Fauré. Il s'ouvre par un thème en ut dièse mineur dont la simplicité égale la noblesse et la virilité. Onze variations suivent, mais la hauteur de l'inspiration et la science musicale que le génie met en oeuvre sont telles qu'il vaut mieux, comme Cortot, parler pour chacune d'entre elles d'"une transfiguration de l'essence poétique" du thème. A partir de la *1ère* variation, très féminine, le langage rythmique et harmonique se fait progressivement plus complexe, jusqu'à la *6ème*, majestueuse, avec le thème à la basse. Vient la *7ème*, passionnée, avec ses procédés d'imitation, puis la *8ème* concise et d'une indicible pureté. La *9ème* par son climat rappelle l'univers des *nocturnes* et s'oppose à la *10ème* au rythme syncopé, avant que la *11ème* ne conclue le cycle dans l'apaisement.

© 1994 Alain Cochard

NB: Dans les *Nocturnes*, l'auditeur pourra noter, sur des points de détail, des différences avec d'autres versions de ces oeuvres. L'interprète a effet réalisé son enregistrement après consultation des manuscrits disponibles à la Bibliothèque Nationale. Il a par ailleurs tenu compte des recherches et corrections du musicologue et pianiste Stuart Thyne.

FRENCH PIANO MUSIC AVAILABLE ON NAXOS

French Music for Piano and Orchestra (FRANCK: Variations Symphoniques / FAURÉ: Ballade, Op. 19 / D'INDY: Symphonie sur un chant montagnard français)	8.550754
DEBUSSY: Images / Préludes / Suite Bergamasque / Deux Arabesques / La plus que lente	8.550253
FAURÉ: Nocturnes Nos. 1 - 6 / Theme and Variations, Op. 73	8.550794
Nocturnes Nos. 7 - 13 / Préludes, Op. 103, Nos. 3 & 9 / Trois Romances sans paroles, Op. 17	8.550795
MESSIAEN: Vingt regards sur l'enfant Jésus [2 CD's]	8.550829-30
RAVEL: Gaspard de la Nuit / Sonatine / Le Tombeau / Menuet Antique / Pavane pour une infante défunte	8.550254
SATIE: Piano Works (Complete) Vol. 1	8.550696
Piano Works (Complete) Vol. 2	8.550697
Piano Works (Complete) Vol. 3	8.550698
Piano Works (Complete) Vol. 4	8.550699

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

8.550794

STEREO

ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORISED PUBLIC PERFORMANCE,
BROADCASTING AND COPYING OF THIS COMPACT DISC PROHIBITED.
© 1994 HNH International Ltd.
© 1994 HNH International Ltd.
DISTRIBUTED BY: MYD MUSIC AND VIDEO DISTRIBUTION GmbH,
OBERWEG ZIC-HALLE V. D. 82008 UNTERHACHING, MUNICH, GERMANY.

9158

NAXOS

FAURÉ

Nocturnes Nos. 1 - 6
Theme and Variations, Op. 73

Jean Martin, Piano

DDD

Playing
Time:
60'49''

1	Nocturne No. 1 in E Flat Minor, Op. 33, No. 1	(7:16)
2	Nocturne No. 2 in B Major, Op. 33, No. 2	(6:18)
3	Nocturne No. 3 in A Flat Major, Op. 33, No. 3	(4:43)
4	Nocturne No. 4 in E Flat Major, Op. 36	(7:31)
5	Nocturne No. 5 in B Flat Major, Op. 37	(8:08)
6	Nocturne No. 6 in D Flat Major, Op. 63	(9:09)
7	Theme and Variations in C Sharp Minor, Op. 73	(17:09)

Recorded at the Clara Wieck Auditorium, Heidelberg,
in July and November 1993.

Producer / Engineer: Günter Appenheimer

Music Notes: Keith Anderson (English)

Cris Posslac (German)

Frédéric Castello (French)

Cover Painting : La Grenouillère by Renoir

English Text /
Deutscher Text /
Texte en français

4 891030 507944