

RAVEL, *Daphnis & Chloé*

LES SIÈCLES, direction François-Xavier ROTH

RONDO
Das Klassik & Jazz Magazin

LIMELIGHT
AUSTRALIA'S CLASSICAL MUSIC AND ARTS MAGAZINE

SUPERSONIC
pizzicato

the arts desk.com

Commande de Serge de Diaghilev, *Daphnis et Chloé* a été créé par les Ballets Russes, sous la direction de Pierre Monteux, le 8 juin 1912, au Théâtre du Châtelet à Paris. Comme en témoigne en général la presse de l'époque, le spectacle, sur une chorégraphie de Michel Fokine, fut bien reçu. Néanmoins, l'unanimité dans les louanges ne fut pas absolue dès le premier soir ; on trouvait que *Daphnis*, c'était « du grec habillé à la russe ». L'œuvre devait cependant constituer le triomphe de Ravel et la production sera reprise l'année suivante au Théâtre des Champs-Élysées, puis à l'Opéra de Monte-Carlo et au Theatre Royal Drury Lane à Londres en 1914, avant de faire son entrée au Palais Garnier le 20 juin 1921. L'œuvre est conçue comme un ballet en un acte et trois parties qui raconte les amours du pâtre Daphnis et de la bergère Chloé.

Fou de perfection comme il l'était, Ravel n'a laissé que des manuscrits achevés et impeccables. Celui de *Daphnis*, néanmoins, comporte de nombreuses ratures. Sacré défi pour **François-Xavier Roth**, qui a revu le matériel d'orchestre à la loupe et qui, dans une interprétation « historiquement informée », a su rendre avec les musiciens des Siècles toute la transparence et la justesse stylistiquement souhaitable au chef-d'œuvre de Ravel. L'œuvre fait partie du grand projet initié avec Les Siècles en 2009, *l'Odysée des Ballets Russes*. En effet, l'orchestre travaille depuis plusieurs années sur les œuvres des Ballets Russes, et notamment la musique de Ravel. L'orchestre est également revenu aux indications les plus précises et méticuleuses que Ravel a noté dans sa partition : des tempos très contrastés, mais également, dans le cadre du concert, la place du chœur. Ravel indique précisément une mise en scène, l'usage des coulisses, la manière dont le chœur se rapproche ou s'éloigne, jusqu'à l'extinction des lumières scéniques dans la partie centrale *a cappella*. De plus, force est de constater que les instruments de l'époque de Ravel, de facture française typique du début du XXème siècle, rendent justice et sens à cette musique. Par ailleurs, les indications concernant ces instruments spécifiques sont respectées, telles que l'usage d'harmoniques naturelles pour les cors, les harmoniques pour les flûtes. Les équilibres entre les pupitres, l'articulation et la verve rythmique sont aussi beaucoup plus simples à obtenir avec ces instruments. La couleur générale de l'orchestre tend vers plus de douceur et une intense volupté. Quant aux passages expérimentaux, où Ravel pousse les limites de chaque instrument, ils sonnent avec une tension et une fragilité qui, selon François-Xavier Roth, s'avère essentielle dans ce geste de composition.

Extraits du texte « *Daphnis et Chloé*, symphonie chorégraphique » (livret CD) par Jean-François MONNARD

QUELQUES EXTRAITS DE PRESSE

LE MONDE, Pierre Gervasoni

De *Daphnis et Chloé*, le somptueux ballet de Maurice Ravel créé en 1912 à l'initiative de Serge Diaghilev, on ne joue le plus souvent que les deux *Suites symphoniques*. Fresque d'anthologie, la partition d'origine, pour grand orchestre et chœurs (sans paroles) est ici restituée avec des instruments d'époque (et de facture française, particularité non négligeable pour les vents) dans une interprétation minutieuse. La lumière, les couleurs, l'espace et, surtout, la gradation de l'intensité y sont traités avec une rare maestria. Dans chaque situation, chorégraphique ou lyrique, on perçoit le pouls du compositeur. Ce qui, pour un homme aussi secret que Ravel, relève autant du prodige que la respiration commune de François-Xavier Roth et de ses musiciens.

RONDO MAGAZIN DISK DES MONATS May 2017, Guido Fischer

Igor Strawinski hat „Daphnis et Chloé“ einmal als eines „der schönsten Produkte in der gesamten französischen Musik“ bezeichnet. Seit Roth & Co. wissen wir endgültig : Es ist zudem eines der reichhaltigsten.

GRAMOPHONE EDITOR'S CHOICE June 2017, Mark Pullinger

François-Xavier Roth teases a much more expansive opening than Monteux, a slow burn leading to an ecstatic first choral entry. He is often more languorous, the performance nearly four minutes slower than the Decca account. However, Roth attacks the 'Danse guerrière' with more vim and also whips up a faster bacchanalian finale. With fine choral contributions from the Ensemble Aedes, this new recording is highly recommended.

DER SPIEGEL, Werner Theurich

Poetische Lieder und ein komplettes Ravel-Ballett vereinen Opulenz und Eleganz.

TÉLÉRAMA FFFF, Sophie Bourdais

Le résultat ? Un enchantement ! La « *symphonie chorégraphique en trois parties* » voulue par Ravel fait ici valoir le chatolement de ses timbres, la beauté et la variété de ses nuances, la précision et la vivacité de ses couleurs. Grandes articulations et petits détails sont également soignés. Prenez le lever du jour au début de la troisième partie : cette aurore est un spectacle en Technicolor, tout y est irisé, magique ; l'atmosphère s'y densifie progressivement sans que l'on cesse de respirer...

LE CHOIX FRANCE MUSIQUE, Anna Sigalevitch

C'est une interprétation passionnante, vibrante du chef-d'œuvre que Cocteau décrivait comme « un de ces ouvrages tombés dans nos cœurs comme un aérolithe venant d'une planète dont les lois nous resteront toujours mystérieuses et interdites ».

CLASSICA, Jérémie Bigorie – 4 étoiles

Le résultat est confondant de naturel et de fluidité [...] Mais que donnerait-on pour une Danse lente aussi caressante !

DIAPASON, François Laurent

Quelle orgie de couleurs ! Le chatolement du glockenspiel et des bois, dans la *Danse guerrière* a quelque chose de rugueux qui évoque Moussorgski.

THE GUARDIAN, Andrew Clements – 4 stars

The sound is fabulously transparent; every detail of the woodwind and brass articulation, so minutely specified by Ravel is clear.

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, Reinhard Brembeck

Roth und seine Musiker sind von CD zu CD besser und mitreissender geworden. Den Höhepunkt markiert jetzt diese Einspielung von Maurice Ravel's Ballett "Daphnis et Chloé".

CONCERTI.DE, Andreas Falentin

François-Xavier Roth präsentiert Ravel mit Abstand am größten instrumentierte Orchesterkomposition dezidiert als Schlüsselwerk der Moderne. Mit seinem sehr konsequenten und dynamischen Dirigat lässt Roth den lyrischen, melancholischen Momenten der Partitur durchaus ihren Raum, betont aber vor allem ihren experimentellen Klangcharakter, ihre Kleinteiligkeit, ihre vielen exotischen Farbsplitter, ihre fast überbordend dominant stampfenden Rhythmen. Diese Lesart wird gestützt vom elastischen, ohne jedweden Überwältigungsgestus daherkommenden Klang der durchgängig virtuos gespielten historischen Blasinstrumente. Sie beeindruckt besonders, wo schlank, fast solistisch musizierte Passagen in breite, melodisch kaum bewegte Klangflächen kippen, die, oft gerahmt vom brillant vokalisierenden Ensemble Aedes, auf heutige Filmmusik vorausweisen sowie auf Phänomene wie Philip Glass oder Ludovico Einaudi.

MUSIC WEB INTERNATIONAL, Recording Of The Month June 2017, Simon Thompson

The results are magnificent, and made me hear this score with fresh ears. Those who know *Daphnis* well will find plenty to chuckle about in Roth's revelations, but it will also appeal to someone getting to know the work for the first time, even though its freshness will spoil them for any other recording. Roth says he was aiming for "sweetness and intense sensuality" in the orchestral sound, and he pretty much nails that.

LIMELIGHT MAGAZINE – June Recording of the month, Andrew Aronowicz

There's a real dynamism palpable throughout this recording, and the orchestra and chorus – the largest ensemble employed in any of Ravel's works – achieve a nuanced sound, capturing all of the sultry magic in this vivid score. Les Siècles' tonal balance and shaping are excellent, brilliantly managed under Roth's expert hands. Ensemble Aedes as the wordless chorus (often omitted from the suites) adds weight and emotional drive to the music, and in certain moments conjures the most hauntingly beautiful atmospheres. Marion Ralincourt's flute solos are light, finely shaded and effortlessly graceful.

THE ART DESK, Graham Rickson

Roth's performance shows what it can do within seconds his very distinctive woodwind solos floating over a carpet of diaphanous string tone. There's some impressive flute work from Marion Ralincourt, her tighter, more focussed sound an asset in music which mustn't sound too baggy and diffuse. Plus, Roth knows how to lift the rhythms and move things along.

RESMUSICA - La Clé du Mois, Jean-Luc Caron

Avec François-Xavier Roth et Les Siècles, chaque numéro est un régal et une micro-odyssée passionnante. Les chanteurs de l'Ensemble Aedes ajoutent leur expertise et contribuent hautement à la réussite de l'entreprise. Avec un tel degré de poésie ininterrompue, il faudrait citer chaque numéro pour rendre totalement justice au génial musicien français et à ses défenseurs.

MUSIKZEN, Franck Mallet

À partir d'une partition « historiquement informée », coréalisée par Jean-François Monnard et Roth et jouée sur instruments d'époque par les Siècles – à la différence des versions de références I et II de Boulez –, ce *Daphnis* ne manque ni d'allure (*Danse guerrière* et *générale*) ni de profondeur (*Nocturne*, *Lever du jour*), grâce à ce souci revendiqué et assumé de clarté et de demi-teintes, qui correspondent tant à l'esprit de *Daphnis*, parfois minorées par d'autres qui cultivent avant tout virtuosité et rutilance. C'est tout l'intérêt de cette nouvelle interprétation qui, au-delà des timbres spécifiques des instruments et de la gageure technique de combiner les prises publiques dans sept lieux d'enregistrements différents, joue crânement l'intime et la verdure, à l'image de l'enchaînement élégant des *Parties 2* et *3*, et de ce si tendrement aérien *Lever du jour* (Ah, cette flûte accompagnant les gestes de Chloé !) – tout bonnement irrésistibles.