



SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA
LAN SHUI *conductor*

RACHMANINOV
Symphony
No. 2



SUPER AUDIO CD

RACHMANINOV, SERGEI VASILIEVICH (1873–1943)

SYMPHONY NO. 2 IN E MINOR, Op. 27 (1906–07) *(Boosey & Hawkes)* 61'23

- | | | |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | I. <i>Largo – Allegro moderato</i> | 22'04 |
| 2 | II. <i>Allegro molto</i> | 9'47 |
| 3 | III. <i>Adagio</i> | 14'41 |
| 4 | IV. <i>Allegro vivace</i> | 14'13 |

- | | | |
|---|--|------|
| 5 | VOCALISE, Op. 34 No. 14 <i>(Boosey & Hawkes)</i> | 5'53 |
| | (1912, arranged for orchestra by the composer, 1919) | |

TT: 68'05

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA

LAN SHUI *conductor*

This recording was made with the
support of Mr & Mrs Goh Yew Lin.



Symphony No. 2 in E minor

‘In the old Russian saying, I have chased three hares – composing, conducting and playing the piano. Can I be certain that I have captured one?’ Rachmaninov need not have worried, for he had effectively captured all three by the age of thirty. At times, though, the strain of following a triple career became too great, and in the autumn of 1906 he decided to cancel all his performing engagements for the following year and devote himself exclusively to composition.

In the wake of successful performances in January 1906 of his two one-act operas *The Miserly Knight* and *Francesca da Rimini*, his main project was a new opera on Maeterlinck’s *Monna Vanna*, but the notoriously difficult Maeterlinck made difficulties, so it remains a fragment. And then a rumour reached the Russian press that he was working on a symphony. In February 1907 Rachmaninov wrote to a friend: ‘It’s true, I have composed a symphony. It’s only ready in rough. I finished it a month ago, and immediately put it aside. It was a severe worry to me, and I am not going to think about it any more. But I am mystified how the newspapers got onto it.’

The catastrophic première of the *First Symphony* in 1897 had been a terrible blow to Rachmaninov, leading to a three-year period of almost complete creative paralysis. By 1906 he may well have considered the composition of a new symphony in the nature of a challenge both to himself and to the public. One measure of his confidence is the dedication of the *Second Symphony* to Sergei Taneyev, his former teacher at the Moscow Conservatory, and a composer of the highest integrity, whose criticisms were always just and penetrating.

Rachmaninov conducted the first performances in St Petersburg on 26th January 1908 and in Moscow a week later. He went on to conduct it several times in both Europe and the USA over the next six years, but never con-

ducted it after leaving Russia in 1918, and unfortunately never had the chance to record it. Criticisms of the symphony's broad, indulgent scale later prompted him, unwisely, to sanction some cuts in other conductors' performances: the few minutes saved hardly made up for the damage to the overall structure, and led only to further unsympathetic criticism.

The *Second Symphony* contains the very best of Rachmaninov. It is deliberately paced, rhythmically flexible and, above all, propelled by that wonderful sense of melodic expansion of which he was such a master. The orchestral sound is full and rich, but unlike such contemporaries as Strauss and Mahler, Rachmaninov does not need a gigantic orchestra. He is relatively modest in his orchestral demands: eleven woodwind, eleven brass and limited percussion. He is also rather un-Russian in his approach to orchestration. Instead of the unmixed colours favoured by so many of his countrymen from Glinka to Shostakovich, Rachmaninov deals in varied shades and combinations, producing a full, sonorous orchestral blend, with horns and low woodwind (particularly the melancholy cor anglais and bass clarinet) supporting the middle of the texture, and the tuba doubling the long-held bass notes that frequently underpin the music.

The slow introduction begins with a motto theme – or rather, an entire group of motto themes heard one after the other: the initial unison phrase on cellos and basses, ominous brass and wind chords, and the phrase passed from first to second violins. All three have far-reaching importance in the symphony. This introduction, as well as being a rich source of thematic material, also sets out the scale of what follows.

The E minor *Allegro moderato* emerges organically from the introduction. Its yearning first theme is carried forward with the same sequential techniques

which had characterised the introduction, but the quicker tempo gives the music a more positive, striving character. The second theme, beginning and ending in G major, is not designed to contrast strongly with the first, but rather to continue its melodic narrative into a different and lighter-sounding tonal area. The turbulent development, fragmenting motives from the introduction and the first subject, spills over into the reprise of the first subject, which then leads to the movement's most intense climax, with echoes of the music that described the infernal whirlwind in *Francesca da Rimini*. The return of the second theme marks the first appearance of E major, suggesting a major-key conclusion to the movement; but as the tempo quickens for the coda, the music darkens again and ends in a stormy E minor.

The composition of this first movement took Rachmaninov three months; once he had succeeded in mapping out its scale and its dramatic plan, he must have seen his way clearly to the end of the symphony, for he composed the remaining movements in only two months. Although there is a great deal of activity in the *Allegro moderato*, its deliberate pacing and generally slow rate of harmonic change prevent it from being a really fast movement. The quick A minor scherzo therefore follows in second, rather than in third place. It is one of Rachmaninov's most vigorous movements, rhythmically incisive and clear in design. The main horn theme is not only the source of the scampering contrapuntal ideas in the central section, but towards the end of the movement declares its own derivation from the sinister wind chords in the symphony's first bars. The music dies away in an ominous murmur.

The *Adagio* turns from A minor vigour to A major lyricism. Its opening phrase, rising on violins, comes again from the world of *Francesca da Rimini*, this time its ecstatic love duet. It is one of the three main melodic elements in

the movement, the others being the rapt clarinet solo which follows immediately, and the third being the motto violin phrase from the symphony's introduction. The presentation, and then the subtle combination of these three elements is vocal throughout, and sustained by a rich variety of accompaniment figures.

The breadth of scale is sustained in the finale, which is so balanced that reminiscences of the preceding movements are accommodated without losing momentum. It begins in proud, boisterous style, and this is how the symphony will eventually end. In the course of the movement, however, there is room for many shades of feeling and also for one of the very biggest of Rachmaninov's 'big tunes', given at each of its two appearances to massed strings.

Vocalise

Melody always stands at the heart of Rachmaninov's music, often the type of seemingly improvised melody that can be extended and varied as though inventing itself bar after bar, as at the openings of the *Second* and *Third Piano Concertos*. One of its most famous incarnations is the *Vocalise*, originally published in 1912 as the last of Rachmaninov's *Fourteen Songs*, Op. 34. It was composed for the soprano Antonina Nezhdanova, star of the Bolshoi opera in Moscow in both pre-revolutionary and Soviet periods. An unbroken stream of wordless melody, the *Vocalise* became very popular in its original form for soprano and piano, and soon appeared in numerous arrangements for solo instrument and piano, as well as in the present arrangement for orchestra, which gives the main burden of the melody to the strings: a passionate, yearning sound that sums up the composer's particular vein of fatalistic sensuality.

© **Andrew Huth 2008**

A leading Asian orchestra gaining recognition around the world, the **Singapore Symphony Orchestra** (SSO) aims to enrich the local cultural scene, serving as a bridge between the musical traditions of Asia and the West, and providing artistic inspiration, entertainment and education. A professional year-round orchestra with 96 members, the SSO makes its performing home at the Esplanade Concert Hall, and also performs regularly at the Victoria Concert Hall and at other venues. Giving more than 50 symphonic programmes a year, its repertoire encompasses the all-time favourites and orchestral masterpieces as well as cutting-edge premières. Asian and Singaporean musicians and composers feature prominently in the concert season. Since its inception in 1979, the SSO has toured America, China and Hong Kong as well as Europe. Since Maestro Lan Shui assumed the position of music director in 1997, he has raised the orchestra's international profile and level of excellence. The orchestra's recordings of Alexander Tcherepnin's symphonies and piano concertos – the first complete cycle ever recorded – have won great acclaim, as has the disc *Seascapes* (2007), featuring the music of Debussy, Zhou Long, Frank Bridge and Glazunov. The SSO has also recorded the music of Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng and Richard Yardumian under an exclusive recording contract with the BIS label. Artists heard on SSO recordings include Evelyn Glenie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg and Martin Fröst.

Lan Shui joined the Singapore Symphony Orchestra as music director in 1997. During his tenure the orchestra has made several successful tours as well as a number of recordings for BIS. Lan Shui is passionate about premiering and commissioning works by Asian and Singaporean composers. Born in China, Lan Shui made his professional conducting début in Beijing in 1986

and was later appointed conductor of the Beijing Symphony Orchestra. In 1992 he was invited by David Zinman to the Baltimore Symphony Orchestra as affiliate conductor. Shui was also associate conductor to Neeme Järvi at the Detroit Symphony Orchestra and assisted Kurt Masur at the New York Philharmonic Orchestra. Recent engagements include performances with the Bamberg Symphony Orchestra, the Danish National Symphony Orchestra/DR, the Royal Danish Orchestra, l'Orchestre national des Pays de la Loire and the Berne Symphony Orchestra. Lan Shui is also the principal guest conductor of the Aalborg Symphony Orchestra. Lan Shui has made a number of recordings for BIS, including music by Arnold, Hindemith and Fernström with the Malmö Symphony Orchestra. Notable releases with the Singapore Symphony Orchestra include the complete symphonies of Alexander Tcherepnin. He is the recipient of several international awards from, among others, the Beijing Arts Festival, the New York Tcherepnin Society, the 37th Besançon Conductors Competition and Boston University.

Symphonie Nr. 2 e-moll

„Gemäß der alten russischen Redensart bin ich drei Hasen nachgejagt: Komponieren, Dirigieren und Klavierspielen. Ob ich wohl einen davon gefangen habe?“ Rachmaninow hätte sich keine Sorgen machen müssen: Mit 30 Jahren hatte er tatsächlich alle drei gefangen. Bisweilen freilich wurde diese Dreifachbelastung zu groß; im Herbst 1906 etwa beschloß er, sämtliche Konzertverpflichtungen für das darauffolgende Jahr zu stornieren und sich ausschließlich dem Komponieren zu widmen.

Nach den erfolgreichen Aufführungen seiner beiden Opern-Einakter *Der geizige Ritter* und *Francesca da Rimini* im Januar 1906 war sein nächstes großes Projekt eine Oper nach Maeterlincks *Monna Vanna*, doch der notorisch schwierige Maeterlinck machte Probleme, so daß es bei einem Fragment blieb. Dann ging das Gerücht durch die russische Presse, Rachmaninow arbeite an einer Symphonie. Im Februar 1907 schrieb er an einen Freund: „Es stimmt, ich habe eine Symphonie komponiert, wenn auch erst einmal nur im Particell. Ich habe sie vor einem Monat fertiggestellt und sofort beiseitegelegt. Sie hat mir große Sorgen bereitet, und ich werde nicht weiter über sie nachdenken. Aber es ist mir ein Rätsel, wie die Zeitungen davon erfahren haben.“

Die katastrophale Uraufführung der *Ersten Symphonie* 1897 war ein furchtbarer Rückschlag für Rachmaninow, der zu einer dreijährigen Phase nahezu gänzlicher kreativer Lähmung führte. 1906 mochte er die Komposition einer neuen Symphonie bereits als eine Herausforderung sowohl für sich wie für das Publikum betrachtet haben. Ein Anzeichen für sein erstarktes Selbstvertrauen ist die Widmung der *Zweiten Symphonie* an Sergej Tanejew – sein einstiger Lehrer am Moskauer Konservatorium und ein Komponist von höchster Integrität, dessen Kritik immer gerecht und eingehend war.

Rachmaninow selber leitete die ersten Aufführungen am 26. Januar 1908 in St. Petersburg und eine Woche später in Moskau. In den nächsten sechs Jahren dirigierte er Aufführungen in Europa und den USA, nach seiner Ausreise aus Rußland aber keine einzige mehr; auch ergab sich leider nie die Gelegenheit, eine Aufnahme zu machen. Kritische Stimmen, die die ausgedehnte, maßlose Dimension der Symphonie bemängelten, veranlaßten ihn später zu der voreiligen Entscheidung, einige von anderen Dirigenten angesetzte Striche gutzuheißen: Die wenigen eingesparten Minuten konnten schwerlich den Schaden an der Großform ausgleichen und führten nur zu weiteren unvorteilhaften Kritiken.

Die *Zweite Symphonie* zeigt Rachmaninow von seiner besten Seite: Sie ist von bedächtigem Grundtempo, rhythmisch flexibel und, vor allem, angetrieben von jenem wunderbaren Sinn für melodische Entfaltung, die er so meisterlich beherrschte. Der Orchesterklang ist voll und reich, anders aber als Zeitgenossen wie Strauss und Mahler braucht Rachmaninow kein gigantisches Orchester. Seine orchestralen Anforderungen sind relativ bescheiden: elf Holzbläser, elf Blechbläser und etwas Schlagzeug. Außerdem ist seine Instrumentationstechnik eher untypisch für einen russischen Komponisten. Anstelle unvermischter Farben, wie sie so viele seiner Landsleute von Glinka bis Schostakowitsch bevorzugten, beschäftigt sich Rachmaninow mit mannigfaltigen Schattierungen und Kombinationen, was einen satten Orchesterklang erzeugt, bei dem Hörner und tiefe Holzbläser (insbesondere das melancholische Englischhorn und die Baßklarinette) die Mittelstimmen unterstützen und die Tuba die lang gehaltenen Baßtöne verdoppelt, die die Musik häufig grundieren.

Die langsame Einleitung beginnt mit einem Motto-Thema – oder, besser gesagt, einer ganzen Gruppe von nacheinander erklingenden Mottothemen:

die anfängliche Unisono-Phrase in Celli und Kontrabässen, beunruhigende Blech- und Holzbläserakkorde sowie die von den ersten zu den zweiten Violinen weitergereichte Figur. Diese Einleitung ist nicht nur eine üppige Quelle thematischen Materials, sondern auch ein Umriß dessen was folgt.

Das *Allegro moderato* in e-moll erwächst organisch aus der Einleitung. Sein sehnstüchtiges erstes Thema wird mit denselben Sequenzierungstechniken entwickelt, die die Einleitung geprägt hatten, wenngleich das raschere Tempo der Musik einen positiveren, kämpferischeren Charakter verleiht. Das zweite Thema, das in G-Dur beginnt und schließt, will kein starker Kontrast zum ersten sein, sondern eher dessen melodische Erzählung in eine andere, lichtere Klangsphäre überführen. Die turbulente Durchführung, die Motive aus der Einleitung und des ersten Themas fragmentiert, mündet in die Reprise des ersten Themas. Dies führt zu dem eindringlichsten Höhepunkt des Satzes, in dem die Musik des infernalischen Wirbelwinds aus *Francesca da Rimini* anklingt. Die Wiederkehr des zweiten Themas markiert den ersten Auftritt der Tonart E-Dur, die einen Dur-Schluß dieses Satzes einzuleiten scheint; doch als das Tempo sich zur Coda hin beschleunigt, verdüstert sich die Musik wieder und endet stürmisch in e-moll.

Für die Komposition des ersten Satzes benötigte Rachmaninow drei Monate; nachdem er den formalen Aufbau und den dramatischen Plan erst einmal entworfen hatte, muß ihm der Ablauf der Symphonie klar gewesen sein: Die übrigen Sätze komponierte er innerhalb von nur zwei Monaten. Obgleich im *Allegro moderato* viel emsiges Treiben herrscht, machen das bedächtige Tempo und die durchweg langsamen Harmoniewechsel den Satz nicht eigentlich zu einem schnellen. Das rasche a-moll-Scherzo steht daher an zweiter (und nicht an dritter) Stelle. Es ist einer von Rachmaninows lebhaftesten Sätzen, rhyth-

misch prägnant und von klarem Aufbau. Das Hauptthema im Horn ist nicht nur die Grundlage der geschwinden kontrapunktischen Ideen des Mittelteils, sondern auch – wie sich am Ende des Satzes erweist – eine Ableitung der unheimlichen Bläserakkorde aus den ersten Takten der Symphonie. Die Musik er stirbt in bedrohlichem Raunen.

Das *Adagio* wendet sich von vitalem a-moll zu lyrischem A-Dur. Seine in den Violinen aufsteigende Eingangsfigur stammt wiederum aus der *Francesca da Rimini*-Sphäre, diesmal aus der des ekstatischen Liebesduetts. Dies ist eines von drei melodischen Hauptelementen in diesem Satz; das zweite ist das versunkene, gleich im Anschluß erklingende Klarinettensolo, das dritte das Violinen-Motto aus der Einleitung der Symphonie. Die Vorstellung und subtile Kombination dieser drei Elemente ist durchaus vokal angelegt und wird von einer großen Vielfalt von Begleitfiguren getragen.

Große Dimensionen prägen auch das Finale, welches so stabil balanciert ist, daß Reminiszenzen an die vorhergehenden Sätze integriert werden können, ohne daß der Schwung sich verlöre. Der Satz beginnt stolz und ungestüm, und genauso wird die Symphonie schließlich auch enden. Im weiteren Verlauf jedoch bleibt Raum für zahlreiche emotionale Nuancen und auch für eine der großartigsten melodischen Eingebungen Rachmaninows, die bei ihren beiden Auftritten dem geballten Streicherapparat überantwortet ist.

Vokalise

Im Herzen von Rachmaninows Musik steht immer die Melodie – oftmals jene Art scheinbar improvisierter Melodie, die erweitert und variiert werden kann, als ob sie sich Takt für Takt selber erfände, wie zu Beginn des *Zweiten* und des *Dritten Klavierkonzerts*. Eine ihrer berühmtesten Verkörperungen ist die *Voka-*

lise, 1912 zuerst als letztes von Rachmaninows *Vierzehn Lieder* op. 34 veröffentlicht. Komponiert wurde sie für die Sopranistin Antonia Neschdanowa, den Star der Moskauer Bolschoi-Oper sowohl in vorrevolutionärer wie auch in sowjetischer Zeit. Die *Vokalise*, ein ununterbrochener Fluß wortloser Melodie, wurde in seiner Originalfassung für Sopran und Klavier sehr populär und erschien in zahlreichen Bearbeitungen für Soloinstrument und Klavier, wie auch in der hier eingespielten Bearbeitung für Orchester, die den melodischen Hauptanteil den Streichern überantwortet: ein leidenschaftlicher, sehnstüchtiger Klang, der das besondere Faible des Komponisten für schicksalsschwere Sinnlichkeit zusammenfaßt.

© *Andrew Huth 2008*

Das **Singapore Symphony Orchestra** (SSO), eines der führenden, international anerkannten Orchester Asiens, hat sich zum Ziel gesetzt, das heimische Kulturleben zu bereichern, indem es als eine Brücke zwischen den Musiktraditionen Asiens und des Westens fungiert und künstlerische Inspiration, Unterhaltung und musikalische Erziehung anbietet. Das Berufsorchester mit 96 festen Musikern hat seinen Sitz in der Esplanade Concert Hall, tritt aber auch in der Victoria Concert Hall und anderen Konzertsälen auf. In seinen mehr als 50 Symphoniekonzerten pro Jahr erklingen Lieblings- und Meisterwerke der Orchesterliteratur neben hochaktuellen Uraufführungen; Musiker und Komponisten aus Singapur und Asien bilden einen wesentlichen Bestandteil der Konzertsaison. Tourneen haben das 1979 gegründete Orchester nach Amerika, China, Hongkong und Europa geführt. Maestro Lan Shui, 1997 zum Musika-

lischen Leiter ernannt, hat Lan Shui das Niveau des Orchesters weiter angehoben. Die Aufnahme der Symphonien und Klavierkonzerte von Alexander Tscherepnin – die erste Gesamteinspielung überhaupt – hat großen Beifall erhalten. Exklusiv für das Label BIS hat das SSO Werke von Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng und Richard Yardumian eingespielt. Zu den Künstlern, mit denen es dabei zusammengearbeitet hat, gehören Evelyn Glennie, Chio-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg und Martin Fröst.

Lan Shui wurde 1997 Musikalischer Leiter des Singapore Symphony Orchestra. Während seiner Amtszeit hat das Orchester etliche erfolgreiche Tourneen unternommen und eine zahlreiche Aufnahmen für BIS gemacht. Mit Begeisterung vergibt er Kompositionsaufträge und leitet Uraufführungen von Komponisten aus Asien und Singapur. Der gebürtige Chinese gab sein Debüt als Berufsdirent 1986 in Peking und wurde bald darauf zum Dirigenten des Beijing Symphony Orchestra ernannt. 1992 wurde er von David Zinman als Assistent zum Baltimore Symphony Orchestra eingeladen. Außerdem assistierte er Neeme Järvi beim Detroit Symphony Orchestra und Kurt Masur beim New York Philharmonic Orchestra. Zu seinen Verpflichtungen in jüngerer Zeit gehören Auftritte mit den Bamberger Symphonikern, dem Danish National Symphony Orchestra/DR, dem Royal Danish Orchestra, dem Orchestre National des Pays de la Loire und dem Berner Symphonie-Orchester. Daneben ist Lan Shui Ständiger Gastdirigent des Aalborg Symphony Orchestra. Er hat zahlreiche CDs für BIS aufgenommen, darunter Musik von Arnold, Hindemith und Fernström mit dem Malmö Symphony Orchestra. Unter den Einspielungen mit dem SSO ist insbesondere die Gesamteinspielung der Symphonien von Alexander Tscherepnin hervorzuheben. Lan Shui hat mehrere internatio-

nale Preise erhalten, u.a. vom Beijing Arts Festival, der New York Tcherepnin Society, der 37th Besançon Conductors Competition in Frankreich und der Boston University.

Symphonie no 2 en mi mineur

« Comme le dicton russe le dit, j'ai couru trois lièvres : composer, diriger et jouer du piano. Comment puis-je être assuré d'en avoir capturé un ? » Rachmaninov n'avait pas à s'en faire puisqu'il les avait tous capturés avant d'avoir trente ans. Cependant, la poursuite d'une carrière triple devait s'avérer par trop contraignante et à l'automne 1906, il annulera tout ses engagements en tant qu'interprète pour l'année suivante et se consacrera dès lors exclusivement à la composition.

Suite au succès remporté en janvier 1906 par ses deux opéras en un acte, *Le chevalier avare* et *Francesca da Rimini*, son nouveau projet fut un nouvel opéra d'après *Monna Vanna* de Maeterlinck mais le caractère bien connu de l'écrivain lui causa tant de problèmes que le projet restera à l'état de fragments. Puis, une rumeur parvint à la presse russe à l'effet que le compositeur travaillait sur une symphonie. En février 1907, Rachmaninov devait écrire à un ami : « C'est vrai, j'ai composé une symphonie. Elle n'est prête que dans ses grandes lignes. Je l'ai terminée il y a un mois et l'ai immédiatement mise de côté. Elle m'a donné beaucoup de soucis et je vais cesser d'y penser. Mais je suis perplexe face à la manière dont les journaux en ont été informés. »

La création catastrophique de la *première Symphonie* en 1897 avait porté un coup terrible à Rachmaninov et avait mené à une paralysie créatrice presque totale de trois ans. En 1906, il a pu considérer la composition d'une nouvelle symphonie comme un défi à relever, tant pour lui que pour le public. Une des preuves de sa confiance retrouvée est la dédicace de sa *seconde Symphonie* à Sergueï Taneïev, son ancien professeur au Conservatoire de Moscou et un compositeur doté de la plus grande intégrité dont les critiques étaient toujours justes et pénétrantes.

Rachmaninov dirigera la création à Saint-Petersbourg le 26 janvier 1908 puis reprendra l'œuvre à Moscou une semaine plus tard. Il devait au cours des six années suivantes la diriger à plusieurs reprises tant en Europe qu'aux États-Unis mais il ne la dirigera plus après son départ de la Russie en 1918. Il ne nous laisse ainsi aucun enregistrement de cette œuvre. Des critiques au sujet de la longueur et de la complaisance de la symphonie devaient le pousser à suggérer des coupures lors d'interprétations par d'autres chefs, une décision qui devait s'avérer malheureuse : les quelques minutes gagnées ne compensent guère pour les dégâts causés à la structure générale qui ne mèneront qu'à d'autres commentaires négatifs.

La *seconde Symphonie* est du meilleur Rachmaninov. Elle est sciemment organisée, rythmiquement flexible et surtout, animée de ce merveilleux sens de l'expansion mélodique dont il était le maître. La pâte orchestrale est pleine et riche mais contrairement à ses contemporains Strauss et Mahler, Rachmaninov ne réclame pas un orchestre gigantesque. L'œuvre est plutôt modeste dans ses exigences orchestrales : onze bois, onze cuivres et peu de percussions. Rachmaninov est également « non-russe » dans son approche de l'orchestration : au lieu des couleurs pures préconisées par ses compatriotes, de Glinka à Chostakovitch, Rachmaninov a recours à diverses nuances ainsi qu'à des alliages et parvient à un mélange orchestral plein et sonore dans lequel les cors et les bois graves (notamment le mélancolique cor anglais et la clarinette basse) supportent la région médiane de la texture et le tuba double les notes graves longuement maintenues qui sous-tendent fréquemment la musique.

L'introduction lente commence avec un thème conducteur ou plutôt un groupe entier de thèmes conducteurs entendus les uns après les autres : la phrase initiale jouée à l'unisson par les violoncelles et les contrebasses, des

accords puissants aux cuivres et aux bois et la phrase passe des premiers aux seconds violons. Tous les trois ont une importance capitale pour la symphonie. Cette introduction, en plus d'être une source riche en matériau thématique établit également l'échelle de ce qui suit.

L'*Allegro moderato* en mi mineur émerge organiquement de l'introduction. Son premier thème ardent est propulsé par la même technique en marche harmonique qui caractérise l'introduction mais le tempo plus allant donne à la musique un caractère davantage positif, plein de caractère. Le second thème, qui commence et se termine en sol majeur, n'a pas été conçu pour établir un contraste avec le premier mais plutôt pour continuer sa narration mélodique dans une zone tonale différente et plus légère. Le développement turbulent qui fragmente les motifs de l'introduction et du premier sujet déborde dans la récapitulation du premier sujet et parvient ensuite au moment le plus intense du mouvement avec des échos de la musique qui décrivait le tourment intérieur dans *Francesca da Rimini*. La récapitulation du second thème marque la première apparition de mi majeur et suggère une conclusion en majeur du mouvement. Mais alors que le tempo accélère dans la coda, le climat s'assombrit à nouveau et le mouvement se termine dans un mi mineur impétueux.

La composition du premier mouvement prit trois mois à Rachmaninov. Une fois qu'il eut établi les grandes lignes et le plan dramatique, il vit sûrement avec clarté son cheminement jusqu'à la fin de la symphonie car il composa les trois mouvements suivants en deux mois seulement. Bien que l'on trouve beaucoup d'activité dans l'*Allegro moderato*, son allure et son déroulement harmonique lent n'en font pas un mouvement véritablement rapide. Un Scherzo rapide en la mineur suit ainsi en deuxième position plutôt qu'en troisième. Avec sa rythmique incisive et sa structure claire, c'est l'un des mouve-

ments les plus vigoureux de toute l'œuvre de Rachmaninov. Son thème principal au cor n'est pas seulement la source d'idées contrapuntiques se bousculant dans la section centrale mais, vers la fin de mouvement, affiche sa propre dérivée des sinistres accords des vents aux premières mesures de la symphonie. Le mouvement meurt au loin, dans un murmure menaçant.

D'un la majeur vigoureux, on passe maintenant au lyrique *Adagio* en la mineur. Sa phrase introductive qui s'élève aux violons nous ramène à nouveau à l'univers de *Francesca de Rimini*, cette fois-ci, à son duo d'amour extatique. C'est l'un des trois éléments mélodiques principaux de ce mouvement, les autres étant l'intense solo de clarinette qui suit immédiatement et la phrase conductrice au violon de l'introduction de la symphonie. La présentation, puis la subtile combinaison de ces trois éléments présentent un aspect vocal de bout en bout et est soutenu par une riche variété de motifs d'accompagnements.

L'ampleur de l'échelle est maintenue dans le finale qui est si équilibré que des réminiscences des mouvements précédents sont repris sans qu'il ne perde de son élan. Le mouvement commence fièrement et violemment et c'est ainsi que la symphonie s'achèvera. Pendant le mouvement cependant, place est faite à de multiples nuances de sentiment et également pour l'un des plus grands « tubes » de Rachmaninov présenté à chaque fois par les cordes massives.

Vocalise

La mélodie se trouve toujours au cœur de la musique de Rachmaninov et se présente souvent sous l'aspect d'une improvisation qui peut être développée et variée comme si elle était inventée mesure après mesure comme au début des *second* et *troisième Concertos pour piano*. L'une de ses plus incarnations les

plus connues est la *Vocalise* publiée en 1912 comme la dernière des *Quatorze Mélodies* op. 34. Elle fut composée pour le soprano Antonina Nejdanova, star du Bolchoï de Moscou tant durant la période prérévolutionnaire que durant la période soviétique. Mélodie sans parole d'un seul tenant, la *Vocalise* est devenue très populaire dans sa forme originale pour soprano et piano et sera bientôt arrangée à plusieurs reprises pour instrument soliste et piano ainsi que, comme c'est le cas ici, pour orchestre. Cet arrangement confie la plus grande partie de l'exposition de la mélodie aux cordes : une sonorité passionnée et ardente qui résume la veine particulière du compositeur pour la sensualité fatale.

© **Andrew Huth 2008**

L'Orchestre symphonique de Singapour (OSS), l'un des meilleurs orchestres d'Asie, vise à enrichir la scène culturelle locale, à servir de pont entre les traditions musicales de l'Asie et de l'Occident et à fournir une inspiration artistique, à divertir et à éduquer. Orchestre professionnel à temps plein comptant quatre-vingt-seize membres, l'OSS a élu domicile à l'Esplanade Concert Hall mais il se produit également au Victoria Concert Hall et dans d'autres grandes salles. L'orchestre donne plus de cinquante concerts par saison et son répertoire comprend aussi bien les pièces favorites du public que les chefs-d'œuvre orchestraux et assure plusieurs créations. Des interprètes et des compositeurs asiatiques ainsi que de Singapour sont régulièrement mis en vedette au cours de la saison. Depuis sa fondation en 1979, l'OSS a joué en Amérique, en Chine et à Hong Kong ainsi qu'en Europe. Le chef Lan Shui occupe le poste de directeur artistique depuis 1997 et a contribué tant à la

réputation de l'orchestre qu'au relèvement de son niveau. Les enregistrements de l'orchestre consacrés aux symphonies et aux concertos pour piano d'Alexandre Tcherepnine (la première intégrale jamais réalisée) ont été reçus avec les plus grands éloges. L'OSS enregistre également la musique de Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng et Richard Yardumian pour BIS avec lequel il a un contrat exclusif. Parmi les artistes qui ont participé à des enregistrements de l'orchestre figurent Evelyn Glennie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg et Martin Fröst.

Lan Shui devient directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Singapour en 1997. Depuis son engagement, l'orchestre effectue plusieurs tournées couronnées de succès ainsi que plusieurs enregistrements pour BIS. Lan Shui est passionné lorsqu'il s'agit de créations et de commandes d'œuvres nouvelles de compositeurs asiatiques et de Singapour. Né en Chine, il fait ses débuts professionnels de chef à Beijing en 1986 et est ensuite nommé chef de l'Orchestre symphonique de Beijing. En 1992, il est invité par David Zinman à l'Orchestre symphonique de Baltimore pour un poste de chef associé. Shui est également chef associé de Neeme Järvi à l'Orchestre symphonique de Détroit et de Kurt Masur à l'Orchestre philharmonique de New York. Il se produit avec l'Orchestre symphonique de Bamberg, l'Orchestre symphonique national danois/DR, l'Orchestre royal danois, l'Orchestre national des Pays de la Loire et l'Orchestre symphonique de Berne. Lan Shui est également principal chef invité de l'Orchestre symphonique d'Aalborg. Il réalise plusieurs enregistrements pour BIS, notamment des œuvres d'Arnold, Hindemith et Fernström avec l'Orchestre symphonique de Malmö. Parmi les enregistrements avec l'Orchestre symphonique de Singapour, mentionnons l'intégrale

des symphonies d'Alexandre Tcherepnine. Il remporte de nombreuses distinctions internationales notamment celles du festival de Beijing, de la Société Tcherepnine de New York et de l'Université de Boston en plus d'avoir été lauréat du 37^e Concours de direction de Besançon.

The music on this Hybrid SACD can be played back in stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recorded in July 2008 at the Esplanade Concert Hall, Singapore

Recording producer: Marion Schwebel

Sound engineer and digital editing: Fabian Frank

Neumann microphones; Stagetec Truematch microphone preamplifier and high resolution A/D converter;

MADI optical cabling; Yamaha 02R96 digital mixer; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation;

B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Andrew Huth 2008

Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)

Front cover photograph: © Collin Tan

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-SACD-1712 © & © 2008, BIS Records AB, Åkersberga.