

SERGEI RACHMANINOV 1873 – 1943

- 01 **22:30** The Isle of the Dead, Op.29 (1909)
36:45 Symphonic Dances, Op.45 (1940)
02 **12:31** Non allegro
03 **9:40** Andante con moto (tempo di Valse)
04 **14:06** Lento assai – Allegro vivace

VLADIMIR JUROWSKI *conductor*

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

PIETER SCHOEMAN *leader: The Isle of the Dead*

BORIS GARLITSKY *leader: Symphonic Dances*

LPO – 0104

London **Philharmonic**★ Orchestra

RACHMANINOV
THE ISLE OF THE DEAD
SYMPHONIC DANCES

VLADIMIR JUROWSKI *conductor*
LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

SERGEI RACHMANINOV

The Isle of the Dead: Symphonic Poem, Op.29
Symphonic Dances, Op.45

Sergei Rachmaninov always had to struggle for time in which to compose, staving off the pressure of his concurrent careers as pianist and conductor. One of his most productive periods of composition occurred between 1906 and 1910, when, after giving up a conducting position with the Bolshoi opera company in Moscow, he moved with his family to Dresden. There he composed the second and most ambitious of his three symphonies, and after it, in the first three months of 1909, the tone poem *The Isle of the Dead*. He conducted the first performance in Moscow in April the same year, and shortly afterwards revised the score for publication.

The work was inspired by one of the five related paintings by the Swiss artist Arnold Böcklin (1827–1901) with the title *Die Toteninsel*. It shows a fantastic Mediterranean island rising out of a still sea; there are hints of chambers dug out of the rocks, half hidden by cypress trees; and towards a gap in the sea-wall a boatman is propelling a craft bearing a mysterious shrouded figure. Rachmaninov seizes on the only hint of motion in the painting, that of the funeral boat towards the island, and transmutes the movement of the boatman's oars into a hypnotically lapping 5/8 rhythm, sometimes

divided as 2+3 and sometimes as 3+2. This metre persists throughout the long, almost themeless, opening section which gradually increases in intensity and culminates in a powerful climax involving the whole of the large orchestra – presumably corresponding to the boat's landfall on the island. Hints in this opening section of the first phrase of the *Dies irae* plainchant of the Requiem Mass, a recurring theme throughout Rachmaninov's composing career, are made more explicit in a *Tranquillo* episode in 3/4 time, perhaps representing a funeral ceremony. Against this is pitted a warmly expressive melody, initially without an anchoring bass, which clearly stands for life as opposed to death: Rachmaninov told the conductor Leopold Stokowski that this passage 'should be a great contrast to the rest of the work: faster, more nervous, and more emotional'. The ensuing passage of development enacts a struggle between death and life, with the 'life' theme providing the most passionate climax, and a retrospective oboe solo, but the *Dies irae* having the last, subdued word. However, the piece ends with the hypnotic rhythms of the opening, as the boatman – perhaps Charon himself, the ferryman of the dead – sets out again from the dark island.

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

Dank seiner Vielseitigkeit und herausragenden künstlerischen Qualität genießt das London Philharmonic Orchestra seit langem einen ausgezeichneten Ruf, den das Orchester immer aufs Neue unter Beweis stellt: Durch seine Aufführungen im Konzertsaal und in der Oper, durch seine zahlreichen, immer wieder mit Preisen bedachten Plattenaufnahmen, auf erfolgreichen Tourneen und dank seiner Pionierarbeit auf dem Gebiet der Musikerziehung. Seit September 2000 ist Kurt Masur der Chefdirigent des Orchesters. Er fügt sich damit würdig in die glanzvolle Reihe seiner Vorgänger ein, die seit seiner Gründung durch Sir Thomas Beecham im Jahre 1932 an der Spitze des Orchesters gestanden haben - u. a. Sir Adrian Boult, Sir

John Pritchard, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt und Franz Welser-Möst. Im März 2003 berief das Orchester Vladimir Jurowski als Ersten Gastdirigenten.

Seit 1992 hat das London Philharmonic Orchestra seinen Sitz in der Royal Festival Hall, wo es jedes Jahr zwischen September und Mai verschiedene Konzertreihen anbietet. Im Sommer kann man das Orchester in Sussex hören: Seit über vierzig Jahren begleitet es die Opernfestspiele in Glyndebourne. Das Orchester gastiert auch in ganz Großbritannien und hat zahlreiche Tourneen in den USA, Europa und Japan unternommen; dazu gab es Gastspiele in Indien, Hong Kong, China, Süd-Korea, Australien und Südafrika.

VLADIMIR JUROWSKI *dirigent*

Der in Moskau geborene Vladimir Jurowski studierte am dortigen Konservatorium und übersiedelte dann mit seiner Familie nach Deutschland; sein Studium schloß er in Dresden und Berlin ab. Sein internationales Debüt gab er 1995 beim Wexford Festival. Der dort errungene Erfolg machte ihn weltweit als einen der dynamischsten jungen Dirigenten unserer Zeit bekannt.

Er hat überall auf der Welt dirigiert, u. a. das Los Angeles Philharmonic, die Berliner Philharmoniker, die Rotterdamer Philharmoniker und das Russische Nationalorchester; dazu leitete er Aufführungen an den prestigeträchtigsten Opernhäusern, so z. B. an Covent Garden, der Opéra Bastille in Paris, der Komischen Oper Berlin und der Met in New York. Seine Diskographie beinhaltet Werke von Gija Kantscheli, Meyerbeer, Massenet, Milhaud, Debussy und Tomasi.

Seit Januar 2001 hat er das Amt des musikalischen Leiters der Opernfestspiele von Glyndebourne inne; im Jahre 2003 wurde er zum Ersten Gastdirigenten des London Philharmonic Orchestra berufen. Mit diesem Orchester hat er sehr erfolgreiche Konzerte in London und bei den Festivals in Edinburgh sowie San Sebastián/Spanien gegeben; zu erwähnen sind ferner hochgelobte Aufführungen von Britten's „Albert Herring“, Rachmaninow's „Der geizige Ritter“ und Puccini's „Gianni Schicchi“ beim Glyndebourne Festival.

„Vladimir Jurowski ist eine mächtige Waffe aus dem Arsenal des London Philharmonic Orchestra, ein Erster Gastdirigent mit einem durchdringenden analytischen Verstand und der Fähigkeit, klar fokussierte und charaktervolle Interpretationen zu bieten... Rachmaninow's „Symphonische Tänze“ waren schlicht und einfach großartig, von solcher Energie, Klarheit und Schärfe, daß nicht nur Jurowskis Einsicht in die Musik evident wurde, sondern auch seine Kommunikationsfähigkeit.“

Geoffrey Norris, Daily Telegraph
31. Oktober 2003

„Dank Jurowskis technischer Meisterschaft spielte das LPO klar und intelligent: Diese Ehe wurde wahrhaft im Himmel geschlossen. Rachmaninow's „Toteninsel“ war hypnotisierend, der Tschaiowsky (die „Manfred-Symphonie“ am Mittwoch, die Suite Nr. 3 am Sonntag) von beeindruckender Monumentalität.“

Andrew Clark, Financial Times
14. Dezember 2004

The Isle of the Dead – 1886 (oil on panel) by Arnold Böcklin (1827-1901), Museum der Bildenden Künste, Leipzig, Germany – which inspired Rachmaninov's symphonic poem. www.bridgeman.co.uk

In the last twenty-five years of his life, after leaving his native Russia at the time of the Revolution to settle in the West, Rachmaninov was forced to devote most of his time to his concert tours, and composed only a handful of major works. The last of these was his *Symphonic Dances*, written in the summer and autumn of 1940 on Long Island, in New York State, where he was convalescing after an operation. He composed it first as a work for two pianos, then orchestrated it,

checking the proofs in spare moments after he had resumed his touring. The orchestral version was written as a showpiece for the Philadelphia Orchestra and its conductor Eugene Ormandy, who together gave the first performance in January 1941.

The Dances are not 'symphonic' in their formal designs but in their scale, their treatment of their material, and their essentially serious nature. At one point Rachmaninov intended to

call them 'Fantastic Dances'; and he is said to have considered entitling the three movements respectively 'Noon', 'Evening' and 'Midnight' – with reference not only to times of day but also to phases of life. The first movement is a forceful stylised march; it has a much slower middle section, with a languorous melody first heard on alto saxophone, accompanied by woodwind only; and its coda begins with a broad string melody derived from the motto-theme of the composer's First Symphony, a work inspired by a youthful love-affair. The second movement is a crepuscular waltz in changing metres, punctuated by baleful brass fanfares; its middle section moves from elegance to melodic warmth; its coda gathers speed into a whirl, then dies away. The finale

is in the dance rhythm of the saltarello, but has a slow, sombre introduction and middle section, and increasingly obvious allusions to the *Dies irae* plainchant suggest that it is something of a dance of death. However, another prominent melody is derived from a Russian Orthodox chant which Rachmaninov used in the ninth section of his 1915 *All-Night Vigil* (the so-called *Vespers*), celebrating the Resurrection of Christ; and the coda of the Dance is freely transcribed from the choral work. So, like *The Isle of the Dead* three decades earlier, Rachmaninov's last composition is a struggle between death and life, but faith this time ensures the victory of life.

Anthony Burton

und ihrem grundsätzlich ernsten Charakter. Rachmaninow hatte anfangs überlegt, sie „Phantastische Tänze“ zu betiteln, und es heißt, er habe die drei Sätze mit „Mittag“, „Abend“ und „Mitternacht“ überschreiben wollen - ein Bezug nicht nur auf die Tageszeiten, sondern auch auf die Lebensalter. Der erste Satz ist ein kraftvoller, stilisierter Marsch mit einem sehr viel langsameren Mittelabschnitt, dessen sehnsüchtige Melodie zuerst im nur von den Holzbläsern begleiteten Altsaxophon vorgestellt wird. Die Coda setzt mit einer breit angelegten Streicher Melodie ein, die vom Motto-Thema der Ersten Symphonie Rachmaninows abgeleitet ist - einem Werk, das von einer jugendlichen Liebesaffäre des Komponisten inspiriert wurde. Der zweite Satz ist ein wie in verdämmern des Abendrot getauchter Walzer, akzentuiert von unheilverkündenden Blechbläserfanfaren. Der mittlere Abschnitt entwickelt sich von Eleganz zu melodischer Wärme; die Coda wird immer schneller bis hin zu einem wahren Wirbel und

erstirbt dann. Das Finale ist im Tanzrhythmus des Saltarello geschrieben, weist aber eine langsame, düstere Einleitung und einen ebensolchen Mittelteil auf. Dazu kommen immer stärker hervortretende Anspielungen auf das gregorianische *Dies irae* - ein Hinweis, dass wir es mit einer Art Totentanz zu tun haben. Eine andere dominierende Melodie beruht jedoch auf einem russischen orthodoxen Choral, den Rachmaninow im neunten Abschnitt seines 1915 entstandenen *Großen Abend- und Morgenlobs* (genannt *Vesper*) verwendet hatte und der die Auferstehung Christi feiert. Bei der Coda handelt es sich um eine freie Übertragung des Chorwerkes. So ist also Rachmaninows letzte Komposition, genau wie die dreißig Jahre zuvor entstandene „Toteninsel“, ein Kampf zwischen Leben und Tod - diesmal aber verhilft der Glaube dem Leben zum Sieg.

Anthony Burton
Übersetzung Martina Gottschau

CONCERT REVIEWS

“Thanks to Jurowski’s technical command, the LPO played with clarity and sophistication: this really is a marriage made in heaven. Their Rachmaninov *Isle of the Dead* was mesmerising, their Tchaikovsky (Manfred Symphony on Wednesday, the Suite No 3 on Sunday) monumentally impressive.”
Andrew Clark, Financial Times,
14 December 2004

“Vladimir Jurowski is a potent weapon in the London Philharmonic Orchestra’s armoury, a principal guest conductor with an acute analytical mind and an ability to create interpretations of strikingly sharp focus and character ... the performance of Rachmaninov’s *Symphonic Dances* was quite simply superb, its energy, lucidity and poignancy of atmosphere harnessed in such a way that spoke not just of Jurowski’s insight but also of his power to communicate.”
Geoffrey Norris, Daily Telegraph,
31 October 2003

rückblickendes Oboensolo bietet - das letzte, leise Wort hat aber das *Dies irae*. Das Stück endet jedoch mit den hypnotischen Rhythmen der Einleitung, als der Ruderer - vielleicht ist es Charon selbst, der Fährmann über den Totenfluss - das düstere Eiland wieder verlässt.

In seinen letzten fünfundzwanzig Lebensjahren - nachdem er aufgrund der Russischen Revolution seine Heimat verlassen und sich im Westen niedergelassen hatte - war Rachmaninow gezwungen, den Grossteil seiner Zeit Konzerttourneen zu widmen; er schrieb nurmehr eine Handvoll wichtiger Werke. Das letzte davon waren die *Symphonischen Tänze*,

die im Sommer und Herbst 1940 in Long Island im Staate New York entstanden, wo er sich nach einer Operation erholte. Er schrieb zuerst eine Fassung für zwei Klaviere, die er dann orchestrierte; die Druckfahnen korrigierte er in den wenigen freien Augenblicken, die seine wieder aufgenommene Konzerttätigkeit ihm ließ. Die Orchesterversion war als ein Pardestück für das Philadelphia Orchestra und seinen Dirigenten Eugene Ormandy gedacht, die das Werk im Januar 1941 uraufführten.

Die Tänze sind nicht von ihrer Anlage her „symphonisch“, sondern in ihrem Ausmaß, der Behandlung des Materials

VLADIMIR JUROWSKI *conductor*

Born in Moscow, Vladimir Jurowski studied at the Moscow Conservatory before moving with his family to Germany where he finished his studies in Dresden and Berlin. He made his international debut at the Wexford Festival in 1995 and his success there catapulted him onto the world stage as one of the most dynamic young conductors of our time.

He has conducted orchestras all over the world, including the Los Angeles Philharmonic, Berlin Philharmonic, Rotterdam Philharmonic and Russian National Orchestras, and appeared with the most prestigious opera companies such as The Royal Opera Covent Garden, Opera Bastille in Paris, Komische Oper Berlin and the Metropolitan Opera in New York. His discography includes works by Giya Kancheli, Meyerbeer, Massenet, Milhaud, Debussy and Tomasi.

Vladimir Jurowski has been Music Director of the Glyndebourne Festival Opera since January 2001 and in 2003 he was appointed Principal Guest Conductor of the London Philharmonic Orchestra. His work with the London Philharmonic Orchestra has included highly successful concerts in London, at the Edinburgh Festival and at San Sebastian in Spain as well as acclaimed performances of Britten's *Albert Herring*, Rachmaninov's *The Miserly Knight* and Puccini's *Gianni Schicchi* at the Glyndebourne Festival.

Photo Sheila Rock, Vladimir Jurowski dressed by Ermengildo Zegna

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

The London Philharmonic Orchestra has long established a high reputation for its versatility and artistic excellence. These are evident from its performances in the concert hall and opera house, its many award-winning recordings, its trail-blazing international tours and its pioneering education work. Kurt Masur has been the Orchestra's Principal Conductor since September 2000, extending the line of distinguished conductors who have held positions with the Orchestra since its foundation in 1932 by Sir Thomas Beecham. These have included Sir Adrian Boult, Sir John Pritchard, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt and Franz Welser-Möst. Vladimir Jurowski

was appointed the Orchestra's Principal Guest Conductor in March 2003.

The London Philharmonic Orchestra has been resident symphony orchestra at the Royal Festival Hall since 1992 and there it presents its main series of concerts between September and May each year. In summer, the Orchestra moves to Sussex where it has been the resident symphony orchestra at Glyndebourne Festival Opera for over 40 years. The Orchestra also performs at venues around the UK and has made numerous tours to America, Europe and Japan, and visited India, Hong Kong, China, South Korea, Australia and South Africa.

Richard Houghton

SERGEJ RACHMANINOW

Die Toteninsel: Symphonische Dichtung, Op.29
Symphonische Tänze, Op.45

Sergej Rachmaninow war immer in Zeitnot, wenn es ums Komponieren ging - seine Aktivitäten als Pianist und Dirigent kamen ihm immer wieder in die Quere. Eine seiner produktivsten Kompositionsphasen fiel in die Zeit von 1906 bis 1910, als er nach der Kündigung einer Anstellung als Dirigent an der Bolschoi-Oper mit seiner Familie nach Dresden gezogen war. Dort schrieb er die zweite und ambitionierteste seiner drei Symphonien, und anschliessend, in den ersten drei Monaten des Jahres 1909, die Tondichtung „Die Toteninsel“. Im April desselben Jahres leitete er die Uraufführung in Moskau und überarbeitete die Partitur kurz darauf im Hinblick auf die Veröffentlichung.

Das Werk wurde inspiriert durch eine der fünf Versionen des Gemäldes „Die Toteninsel“ des Schweizer Malers Arnold Böcklin (1827 – 1901). Es zeigt eine märchenhaft unwirkliche Mittelmeerinsel, die sich aus der spiegelglatten See erhebt. Man erahnt aus den Felsen gehauene, von Zypressen halb verdeckte Kammern; ein Ruderer fährt mit seinem Nachen auf eine Pforte zu, die in die Umfassungsmauer eingelassen ist. In dem Boot steht eine geheimnisvolle, in weiße Tücher gehüllte Gestalt. Rachmaninow setzt

die einzige Anspielung auf Bewegung in dem Bild, die der Ruder des den Kahn zur Insel lenkenden Fährmanns, in einen hypnotisch plätschernden 5/8-Takt um, aufgeteilt einmal in 2+3 und ein andermal in 3+2. Dieses Metrum wird über die ganze lange, fast themenlose Einleitung durchgehalten, wobei die Intensität immer weiter zunimmt und in einem kraftvollen Höhepunkt mit Einsatz des kompletten Orchesters gipfelt: gemeint ist wahrscheinlich das Anlanden des Bootes. Es gibt in dieser Einleitung Anspielungen auf das gregorianische „Dies irae“-Motiv der Totenmesse, ein Thema, das bei Rachmaninow immer wieder auftaucht. Dies Motiv gewinnt an Deutlichkeit in einer *Tranquillo*-Episode im 3/4-Takt und illustriert vielleicht eine Totenfeier. Ihm entgegengesetzt ist eine warme, ausdrucksvolle Melodie, zunächst ohne stützenden Bass, die eindeutig das Leben im Gegensatz zum Tod versinnbildlicht: Rachmaninow erklärte dem Dirigenten Leopold Stokowski, dass diese Passage „einen deutlichen Kontrast zum Rest des Werkes darstellen sollte: schneller, nervöser, emotionaler“. Die anschließende Durchführung bildet den Kampf zwischen Tod und Leben ab, wobei das „Lebensthema“ einen leidenschaftlichen Gipfelpunkt erreicht und ein