



LIVE

ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA
STRAVINSKY > PETRUSHKA
MARISS JANSONS, CHIEF CONDUCTOR
RACHMANINOFF > SYMPHONIC DANCES





Stravinsky *Petrushka* & Rachmaninoff *Symphonic Dances*



The year 1911 was a red-letter year in Igor Stravinsky's career, for it was the year in which he found his own musical voice and in which his self-confidence received an enormous boost. Sergei Diaghilev, the brilliant leader of the Ballets Russes, took the risk of programming a work by the young and totally unknown Stravinsky in 1910; this work, *The Firebird*, then became that season's great success. This splendid piece clearly had its roots in Tchaikovsky's and Rimsky-Korsakov's works and immediately enthralled the public; the entire production of the ballet was also a sensation. How, then, could the work's success be matched the following year? The young Stravinsky was set to the task of composing a new success all over again; he sketched out for Diaghilev a story of a pagan ritual in which a young girl dances herself to death. Diaghilev was enthusiastic and Stravinsky set to work. This piece was later to become the *Rite of Spring*, Stravinsky's most startling work ever, but it did not immediately take wing; in order to escape from the problems of its composition, Stravinsky began to write a concert piece for orchestra. When Diaghilev came to listen to how his work was progressing, Stravinsky played him selections from this orchestral piece. Diaghilev immediately saw a ballet in it; Stravinsky thought of a puppet that came to life, and so *Petrushka*, the Russian version of *Punch* or *Pinocchio*, was born. The story begins in a marketplace where all sorts of people have assembled for a puppet show to be given by the Old Wizard. The puppets *Petrushka*, the *Ballerina* and the *Moor* come to life and entertain the public with a wild dance. The following two scenes take place backstage in the puppet theatre; we see and hear how *Petrushka* struggles with the fact that the Old Wizard holds him captive and with his love for the *Ballerina*. The *Ballerina* rejects his advances and flirts with the *Moor*, causing something to snap inside *Petrushka*. He breaks out of his cell and attacks the *Moor*. The *Moor* is much stronger than *Petrushka* and pushes him around, finally splitting him in half with an axe, to the great dismay of the market audience. The Old Wizard explains that *Petrushka* was only a puppet, but the appearance of *Petrushka's* ghost at night casts doubt on this. Stravinsky made use of the story to break free from the traditions of Russian Romanticism and thus clear his path towards the *Rite of Spring*. By emphasising techniques that resembled film montages as well as colour and rhythm in place

of melody and development of a theme, he created a modern score that at the very least equalled the success of the Firebird. Stravinsky's Russian roots are more evident than ever here, even though the piece was composed in Switzerland. A folk song from Smolensk is quoted in the first scene, whilst folk music is the composer's most important source of inspiration in both the Dance of the Wet Nurses and the Dance of the Gypsy Girls. Stravinsky made a complete revision of the score in 1947, in order to enable the work to be more easily performed as an independent orchestral concert piece. Just as Stravinsky remained a Russian in his compositions, despite his position in the front line of the Western avant-garde of the early 20th century, Serge Rachmaninoff's compositions also remained Russian through and through. Even more so than Stravinsky, Rachmaninoff was a child of Russian Romanticism who composed in the style of his mentor Tchaikovsky; by his own account he was influenced by his deeply Russian soul. 'A composer's music should express the country of his birth, his love affairs, his religion, the books that have influenced him, the pictures he loves. It should be the sum total of a composer's experience. So my outlook is a product of temperament, and so it is Russian music.' When Rachmaninoff left his homeland for good in 1917 because of the political situation and settled in the United States, he felt himself very much an outsider, a Russian Romantic who had landed in the midst of the modern world. Audiences were not clamouring to hear his anachronistic compositions and he was able to make a living only thanks to his talents as a brilliant concert pianist. He composed only six pieces between 1917 and his death in 1943, all of them drenched in nostalgia, the famous Russian melancholy. Although the audience at the premiere of the Symphonic Dances, Rachmaninoff's last work, found it to be old-fashioned, the piece has nevertheless turned out to be just as essentially Russian a piece as Stravinsky's Petrushka. Rachmaninoff composed the Symphonic Dances as a show-piece for Eugene Ormandy's Philadelphia Orchestra and played all his best trumps in it one final time, with massive tutti, intimate episodes in the style of chamber music, an unusual solo instrument such as the alto saxophone in the first movement and, naturally, his long melancholy melodies. It is interesting to note that Rachmaninoff introduces the principal theme of his First Symphony at the end of the first movement, as if he wanted to say at the end of his life that his savagely criticised first work was not so bad after all. After the second movement, a splen-

didly eerie waltz, the final movement is a brilliant tour de force. Quotes from the Dies Irae (often used by Rachmaninoff) go hand in hand with violin passages that resemble the Danse Macabre and give the third movement the feeling of a riotous dance of death. Peace returns only temporarily in the middle section of the movement when Rachmaninoff quotes the Russian Orthodox Alliluya. Rachmaninoff was not particularly religious, but nevertheless wrote the words 'I thank Thee, Lord!' at the end of the autograph, as if he were marking the end of his composing.

Paul Janssen

Mariss Jansons

The Latvian conductor Mariss Jansons succeeded Riccardo Chailly as the sixth chief conductor of the Royal Concertgebouw Orchestra in September 2004. He is regarded as being one of the most prominent of today's conductors and has gained worldwide renown from his many recordings, concerts and tours. He has conducted many concerts throughout Europe, the United States and Japan as guest conductor of such orchestras as the Berlin and the Vienna Philharmonic. He made his debut with the Royal Concertgebouw Orchestra in 1988 and has returned almost yearly since. He is a regular guest at the Salzburg Festival. He has won various prizes for his recordings, these including an Edison and a Grand Prix du Disque. He has been awarded the Cross of Merit by King Harald of Norway and is an honorary member of the Royal Academy of Music in London and the Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna. He was the permanent conductor of the Oslo Philharmonic Orchestra from 1979 to 2000 and brought that orchestra to international attention. He has been closely attached to the St. Petersburg Philharmonic Orchestra since 1973 and has also been permanent guest conductor with the London Philharmonic Orchestra. He became chief conductor of the Pittsburgh Symphony Orchestra in 1997 and has relinquished this post in 2004. He also took up a position as chief conductor of the Bavarian Radio Orchestra in Munich in September 2003.

The Royal Concertgebouw Orchestra

The Royal Concertgebouw Orchestra was founded in 1888 and grew into a world renowned ensemble under the leadership of conductor Willem Mengelberg. Links were also forged at the beginning of the 20th century with composers such as Mahler,

Richard Strauss, Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg and Hindemith, several of these conducting their own compositions with the Concertgebouw Orchestra. Eduard van Beinum took over the leadership of the orchestra from Mengelberg in 1945 and introduced the orchestra to his passion for Bruckner and the French repertoire. Bernard Haitink first shared the leadership of the Concertgebouw Orchestra with Eugen Jochum for several years and then took sole control in 1963. Haitink was named conductor laureate in 1999; he had continued the orchestra's musical traditions and had set his own mark on the orchestra with his highly-praised performances of Mahler, Bruckner, Richard Strauss, Debussy, Ravel and Brahms. Haitink also brought about an enormous increase in the number of gramophone recordings made and foreign tours undertaken by the orchestra. Riccardo Chailly succeeded Haitink in 1988; under his leadership the Royal Concertgebouw Orchestra confirmed its primary position in the music world and continued to develop, gaining under him international fame for its performances of 20th century music as well as giving memorable performances of Italian operas. Under Chailly the orchestra made many extremely successful appearances at the most important European festivals as well as performing in the United States, Japan and China. Riccardo Chailly was succeeded by Mariss Jansons in September 2004. The orchestra was named the Royal Concertgebouw Orchestra by Her Majesty Queen Beatrix on the occasion of the orchestra's hundredth anniversary on 3 November 1988.

Translations: Peter Lockwood

Stravinski *Petrouchka* & Rachmaninov *Danses symphoniques*

Dans l'histoire de la vie d'Igor Stravinski, l'année 1911 peut être inscrite en lettres d'or. C'est l'année durant laquelle le compositeur trouva sa voie et durant laquelle également sa confiance en soi reçut une immense impulsion positive. En 1910, Sergei Diaghilev, brillant chef des ballets russes, avait pris le risque de mettre au programme une œuvre d'un jeune compositeur encore inconnu, Igor Stravinski. L'Oiseau de feu devint le succès de l'année. Si cette musique merveilleuse clairement enracinée dans la musique de Tchaïkovski et de Rimski-Korsakov enchantait immédiatement le public, le ballet dans sa globalité fit sensation. La question qui se posait alors fut : comment égaler cet événement l'année d'après ? Le jeune Stravinski s'imposa de tenter de répéter le même succès. Il esquissa à Diaghilev l'histoire d'un rituel païen lors duquel une jeune femme finit par danser jusqu'à en mourir. Diaghilev fut enthousiaste et Stravinski s'attela à la tâche. Le travail sur cette œuvre qui devint plus tard le *Sacre du Printemps*, pièce la plus retentissante de Stravinski, avançait très lentement. Pour se libérer des problèmes liés à cette composition, il commença une pièce concertante pour orchestre. Lorsque Diaghilev vint écouter les ébauches de sa pièce, Stravinski lui joua des extraits de sa nouvelle œuvre orchestrale. Diaghilev vit aussitôt la possibilité de chorégraphier un ballet sur cette musique. Stravinski imagina la création d'une marionnette et c'est ainsi que naquit *Petrouchka* – un ballet composé autour de la version russe d'un Pinocchio, Jan Klaassen, ou Punch, pour citer quelques caractères semblables. Le récit débute sur la place d'un marché où le public se prépare à assister à une représentation de théâtre de marionnettes d'un vieux magicien. Les marionnettes, *Petrouchka*, la *Ballerine* et le *Maure*, s'animent, et réjouissent le public par une danse fougueuse. Les deux scènes suivantes font voir l'envers du décor et montrent un *Petrouchka* plein d'amour pour la *Ballerine* et accablé par sa séquestration par le vieux magicien. Lorsque la *Ballerine* l'éconduit et flirte avec le *Maure*, quelque chose cède en *Petrouchka*. Il s'évade de sa cellule et attaque le *Maure*. Mais le *Maure*, beaucoup plus fort que lui, chasse la pauvre marionnette et lui donne un coup de hache fatal, à la grande épouvante du public. Le vieux magicien déclare alors qu'il ne s'agit que d'une marionnette. Mais lorsque pendant la nuit, l'âme de *Petrouchka* soudain surgit, on se demande s'il en est bien ainsi. Stravinski utilisa le récit pour rompre avec les chaînes imposées par la tradition musicale romantique russe et ouvrir la voie

au Sacre du printemps. En mettant l'accent sur des techniques se rapprochant de celles du montage de films, en mettant en valeur les couleurs et les rythmes et non une mélodie ou le développement d'une idée, il créa une partition moderne dont le succès égala au moins celui qu'obtint l'Oiseau de feu. Pourtant, dans cette composition écrite en Suisse, les racines russes de Stravinski sont plus présentes que jamais. Une chanson populaire de Smolensk se fait immédiatement entendre dans la première scène. Plus tard également, par exemple dans la Dance of the Wet nurses et la Dance of the Gipsy Girls, la musique populaire russe fut sa source d'inspiration la plus importante. En 1947, Stravinski révisa de façon radicale la partition permettant à cette dernière, encore plus qu'auparavant, d'être exécutée en version orchestrale, indépendamment du ballet. Igor Stravinski resta toujours russe dans ses compositions, nonobstant son rôle sur la ligne de front de l'avant-garde occidentale du début du vingtième siècle. Il en fut de même des œuvres de Serge Rachmaninov qui furent toujours intimement russes. Plus encore que Stravinski, Rachmaninov fut un enfant du romantisme russe. Il avança sur les traces de son mentor, Tchaïkovski, et se laissa influencer par son âme profondément russe. Il dit à ce propos: « La musique écrite par un compositeur doit toujours exprimer le pays où il est né et a grandi, sa religion, ses histoires d'amour, les ouvrages qui l'ont influencé, les tableaux qu'il aime. La musique doit être la somme de toutes les expériences d'un compositeur. Ma musique est l'aboutissement de mon tempérament. Elle est donc russe. » Lorsque, pour des raisons politiques, Rachmaninov quitta définitivement sa patrie et s'installa aux États-Unis, il se sentit étranger. Ce romantique russe était arrivé en plein monde moderne. Le public n'attendait en rien ses œuvres anachroniques et il ne put gagner sa vie qu'en comptant sur ses qualités de brillant pianiste concertiste. Entre 1917 et son décès en 1943, il ne composa que six œuvres, toutes imprégnées de nostalgie, cette phénoménale mélancolie russe. Et si le public, après la création de la dernière composition de Rachmaninov, ses Danses symphoniques, la trouva en effet vieux jeu, elle s'est à présent révélée comme une œuvre tout aussi imprégnée de Russie que Petrouchka de Stravinski. Rachmaninov composa ses Danses symphoniques pour l'Orchestre de Philadelphie dirigé par Eugen Ormandy. Il s'agissait d'une pièce de bravoure et il y joua une fois encore tous ses atouts : les tutti massifs, les épisodes de musique de chambre intimes, les instruments solistes inhabituels comme le saxophone alto dans le premier mouvement, et naturellement les longues mélodies mélancoliques. À la

fin du premier mouvement, Non allegro, il faut noter l'introduction du thème principal de la Première symphonie de Rachmaninov. C'est comme si, à la fin de sa vie, il voulut dire à propos de cette œuvre si critiquée : Finalement, elle n'était pas si mal. Après le deuxième mouvement, merveilleuse valse fantomatique, le dernier mouvement est un splendide tour de force. Des citations du thème du Dies irae - souvent utilisé par Rachmaninov - vont de pair avec des traits de violon composés dans le style d'une danse morbide, et donnent au dernier mouvement l'idée d'une fougueuse danse macabre. Le calme ne règne temporairement que dans le mouvement central, où Rachmaninov cite l'hymne orthodoxe russe de l'Alléluia. À la fin du manuscrit, bien qu'il ne fût pas particulièrement croyant, Rachmaninov écrivit les mots suivants: « Merci Seigneur! », comme s'il mettait un point définitif derrière son œuvre.

Paul Janssen

Mariss Jansons

Le chef d'orchestre letton Mariss Jansons a pris la succession de Ricardo Chailly à la tête de l'Orchestre Royal du Concertgebouw en septembre 2004. Il devient alors le sixième chef d'orchestre en titre de cette formation. Considéré comme l'un des plus éminents chefs d'orchestre, ses enregistrements, ses concerts et ses tournées le rendent célèbre dans le monde entier. Comme chef invité, on peut l'entendre en Europe, aux États-Unis et au Japon avec des orchestres comme les orchestres philharmoniques de Vienne et de Berlin. Il fait ses débuts avec l'orchestre du Concertgebouw en 1988 où on le retrouve presque annuellement. Il est invité tous les ans également au Festspiele de Salzbourg. Ses enregistrements sont couronnés par divers prix et distinctions, notamment par un Edison et un Grand Prix du Disque. Le roi Harald de Norvège lui décerne la Croix du Mérite. Il est membre d'honneur de la Royal Academy of Music de Londres et de la Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne. De 1979 à 2000, il est chef d'orchestre en titre de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo qui acquiert alors un grand prestige international. Depuis 1973, il est en outre étroitement lié à l'Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg et il est chef d'orchestre invité en titre de l'Orchestre Philharmonique de Londres. En 1997, il prend la tête de l'Orchestre Symphonique de Pittsburgh, fonctions qu'il abandonne en 2004. En septembre 2003, il est nommé chef d'orchestre en titre de la Bayerische Rundfunk de Munich.

L'Orchestre royal du Concertgebouw

L'Orchestre du Concertgebouw, fondé en 1888, se développe sous la direction du chef d'orchestre Willem Mengelberg pour devenir un ensemble réputé dans le monde entier. Au début du 20ème siècle, un lien se tisse avec de grands compositeurs tels que Mahler, R. Strauss, Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg et Hindemith. L'Orchestre du Concertgebouw exécute les œuvres de certains d'entre eux sous leur direction. Après la guerre, lorsque Eduard van Beinum prend la succession de Mengelberg, il transmet à l'orchestre sa passion pour Bruckner et le répertoire français. Après avoir dirigé l'orchestre du Concertgebouw pendant quelques années conjointement avec Eugen Jochum, Bernard Haitink assume seul cette fonction. Nommé chef d'orchestre d'honneur en 1999, Haitink perpétue la tradition et appose son propre sceau comme le montrent les interprétations très applaudies d'œuvres de Mahler, Bruckner, R. Strauss, Debussy, Ravel et Brahms. Sous la direction de Haitink, le nombre d'enregistrements de disques et les tournées à l'étranger augmentent de façon sensible. Riccardo Chailly succède à Haitink en 1988. Sous la baguette de Riccardo Chailly, l'Orchestre Royal du Concertgebouw confirme son éminente position dans le monde musical et continue à faire grandir sa réputation. Grâce à lui notamment, l'orchestre obtient une renommée internationale dans le domaine de la musique du vingtième siècle. Il donne en outre des interprétations mémorables d'opéras italiens. Sous la direction de Chailly, l'orchestre se produit avec un immense succès dans le cadre des festivals européens les plus importants, ainsi qu'aux Etats-Unis, au Japon et en Chine. En septembre 2004, il a transmis ses fonctions à Mariss Jansons. Sa Majesté la Reine Béatrice décerne le titre d'Orchestre 'Royal' à l'Orchestre du Concertgebouw à l'occasion du centième anniversaire de sa création, le 3 novembre 1988.

Traductions : Clémence Comte

Strawinsky *Petruschka* & Rachmaninow *Symphonische Tänze*



Das Jahr 1911 kann in der Geschichte Igor Strawinskys mit goldenen Lettern verzeichnet werden. Es ist das Jahr, in dem der Komponist zu sich selbst fand und in dem sein Selbstvertrauen einen enormen Auftrieb erhielt. Im Jahre 1910 war Sergej Diaghilew, der brillante Leiter der Ballets Russes, das Risiko eingegangen, ein Werk des jungen, noch unbekannten Strawinsky auf das Programm zu setzen. Der Feuervogel wurde zum großen Erfolg jenes Jahres. Die wunderbare Musik, deren Wurzeln deutlich im Werk von Tschaikowsky und Rimski-Korsakow hafteten, bezauberte das Publikum sofort, und auch das vollständige Ballett stellte eine Sensation dar. Die Frage stellte sich: wie könnte man im Jahr darauf noch einen gleichen Erfolg erzielen? Der junge Strawinsky sah sich vor die Aufgabe gestellt, seine Erfolgsnummer noch einmal auf gekonnte Weise zu wiederholen. Er beschrieb Diaghilew die Geschichte eines heidnischen Rituals, in dem eine junge Frau sich schließlich zu Tode tanzt. Diaghilew war begeistert, und Strawinsky machte sich an die Arbeit. Die Komposition dessen, was später zum *Sacre du Printemps* werden sollte, zum Aufsehen erregendsten aller Werke Strawinskys, wollte jedoch nicht so recht gelingen, und um sich von den kompositorischen Problemen zu befreien, begann er mit der Arbeit an einem Konzertstück für Orchester. Als Diaghilew kam, um sich den Fortgang anzuhören, spielte Strawinsky ihm Stücke aus diesem Werk für Orchester vor. Diaghilew erkannte darin sofort ein Ballett. Strawinsky dachte an eine Puppe, die lebendig wurde, und *Petruschka* – das Ballett rundum die russische Version von Pinocchio, Harlekin oder Punch, um nur einige vergleichbare Gestalten zu nennen – war geboren. Die Geschichte beginnt auf einem Marktplatz, auf dem ein gemischtes Publikum die Vorstellung des Puppentheaters des Alten Zauberers erwartet. Die Puppen *Petruschka*, die *Ballerina* und der *Mohr* erwachen zum Leben und unterhalten das Publikum mit einem wilden Tanz. Die beiden folgenden Szenen spielen sich hinter den Vorhängen ab und lassen sehen und hören, wie *Petruschka* mit dem Umstand, dass der Alte Zauberer ihn gefangen hält, und mit seiner Liebe zur *Ballerina* kämpft. Wenn die *Ballerina* seine Gefühle zurückweist und mit dem *Mohren* flirtet, reißt im Innern *Petruschkas* etwas. Er bricht aus seiner Zelle aus und greift den *Mohren* an. Der *Mohr*, viel stärker als *Petruschka*, scheucht die arme Puppe auf und spaltet sie schließlich mit einem Beil, dies zum Entsetzen des Marktpublikums. Der Zauberer erklärt, dass es sich nur

um eine Puppe handelt, aber wenn in der Nacht der Geist Petruschkas erscheint, bleibt die Frage, ob dem wirklich so ist. Strawinsky griff die Geschichte auf, um mit ihr die Ketten der romantischen russischen Musiktradition zu sprengen und so den Weg für das *Sacre du Printemps* zu ebnen. Mit dem Akzent auf filmmontageähnliche Techniken und auf Farbe und Rhythmus statt auf Melodie und Entfaltung einer Idee, schuf er eine moderne Partitur, die dem Erfolg von *Der Feuervogel* zumindest gleichkam. Dennoch sind in dieser in der Schweiz geschriebenen Komposition Strawinskys russische Wurzeln stärker vorhanden als je zuvor. Gleich in der ersten Szene erklingt ein Volkslied aus Smolensk, und auch später, zum Beispiel im Tanz der Ammen und im Tanz der Zigeunermädchen, ist die russische Volksmusik die wichtigste Inspirationsquelle. Im Jahre 1947 überarbeitete Strawinsky die Partitur noch einmal gründlich, und danach konnte sie mehr noch als zuvor auch als selbständiges Orchesterwerk dienen. Ebenso wie Igor Strawinsky, trotz seiner Rolle in vorderster Front der westlichen Avantgarde des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, in seinen Kompositionen stets Russe blieb, so sind auch die Werke von Serge Rachmaninow durch und durch russisch. Mehr noch als Strawinsky war Rachmaninow ein Kind der russischen Romantik, und er komponierte in den Fußspuren seines Mentors Tschaikowsky und seinen eigenen Worten zufolge unter dem Einfluss seiner ganz und gar russischen Seele. 'Die Musik eines Komponisten sollte seine Heimat, seine Liebschaften, seine Religion, die Bücher, die ihn beeinflusst haben, und die Bilder, die er liebt, zum Ausdruck bringen. Sie sollte die Gesamtsumme der Erfahrung des Komponisten wiedergeben. Meine Musik ist das Produkt meines Temperaments, und deshalb ist sie russische Musik.'⁸ Als Rachmaninow sein Vaterland 1917 wegen der politischen Situation endgültig verließ und in die Vereinigten Staaten zog, fühlte er sich wie ein Unbekannter in der Masse, ein russischer Romantiker, der in die moderne Welt gelangt war. Das Publikum wartete nicht gerade auf seine anachronistischen Werke, und nur als brillanter Konzertpianist konnte er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Zwischen 1917 und seinem Tod im Jahre 1943 schrieb er nur sechs Werke, sämtlich durchtränkt mit der 'Nostalgie', dieser phänomenalen russischen Melancholie. Und obwohl das Publikum nach der Uraufführung von Rachmaninows letztem Werk, den Symphonischen Tänzen, tatsächlich meinte, es sei altmodisch, hat es sich inzwischen als ein ebenfalls ganz und gar russisches Werk entpuppt, ebenso wie Strawinskys Petruschka. Rachmaninow schrieb die Symphonischen Tänze als Paradestück für

Eugen Ormandys Philadelphia Orchestra und spielte seine sämtlichen Trümpfe noch einmal aus. Die massiven Tutti, die intimen kammermusikalischen Episoden, die ungewöhnlichen Soloinstrumente, wie das Altsaxophon im ersten Teil, und natürlich die langen melancholischen Melodien. Interessant ist die Einführung am Ende des ersten Teils, *Non allegro*, des Hauptthemas von Rachmaninows Erster Symphonie. Als ob er am Ende seines Lebens von diesem scharf kritisierten ersten Werk sagen wollte: es war keineswegs schlecht. Nach dem herrlichen spukhaften Walzer, dem zweiten Teil, ist der letzte Teil eine großartige Kraftleistung. Zitate des von Rachmaninow oft verwendeten *Dies-irae*-Themas gehen Hand in Hand mit danse-macabre-artigen Violinpassagen und verleihen dem dritten Teil die Idee eines ungestümen Totentanzes. Nur im Mittelteil, in dem Rachmaninow die russisch-orthodoxe Hymne *Alliluya* zitiert, regiert zeitweilig die Ruhe. Auf das Ende des Manuskripts schrieb Rachmaninow, obwohl er kein sonderlich gläubiger Mensch war, die Worte: Ich danke Dir, oh Herr! Als ob er unter sein *Œuvre* einen endgültigen Strich ziehen wollte.

Paul Janssen

Mariss Jansons

Der lettische Dirigent Mariss Jansons trat im September 2004 die Nachfolge Riccardo Chaillys als sechster Chefdirigent des Königlichen Concertgebouw Orchesters an. Er gilt als einer der hervorragendsten Dirigenten, der durch seine zahlreichen Aufnahmen, Konzerte und Tourneen weltweit bekannt ist. Als Gastdirigent gab er viele Konzerte in Europa, den Vereinigten Staaten und in Japan mit Orchestern, wie den Berliner Philharmonikern und den Wiener Philharmonikern. Beim Concertgebouw Orchester gab er sein Debüt 1988, und seither kehrte er fast alljährlich zurück. In jedem Jahr ist er bei den Salzburger Festspielen zu Gast. Seine Aufnahmen wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter ein Edison und ein Grand Prix du Disque. König Harald von Norwegen verlieh ihm das Verdienstkreuz, und er ist Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London und der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Von 1979 bis 2000 war er der ständige Dirigent des Philharmonischen Orchesters von Oslo, dem er ein großes internationales Ansehen verschaffte. Daneben hat er seit 1973 eine enge Bindung zum Philharmonischen Orchester von St. Petersburg, und er war ständiger Gastdirigent des London Philharmonic Orchestra. Im Jahre 1997 wurde er Chef des Pittsburgh Symphony Orchestra, das er 2004 wieder verlassen hat.

Das Königliche Concertgebouw Orchester

Das 1888 gegründete Concertgebouw Orchester wuchs unter der Leitung des Dirigenten Willem Mengelberg zu einem weltberühmten Ensemble heran. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ein Band mit den großen Komponisten, wie Mahler, R. Strauss, Debussy, Ravel, Strawinsky, Schönberg und Hindemith, geschmiedet. Eine Reihe dieser dirigierte beim Concertgebouw Orchester ihr eigenes Werk. Als Eduard van Beinum die Leitung von Mengelberg übernahm, übertrug dieser seine Leidenschaft für Bruckner und das französische Repertoire auf das Orchester. Nachdem er die Leitung des Concertgebouw Orchesters mehrere Jahre mit Eugen Jochum geteilt hatte, übernahm Bernard Haitink 1963 die Position des Chefdirigenten. Haitink, der 1999 zum Ehrendirigenten ernannt wurde, setzte die musikalische Tradition fort und drückte ihr seinen persönlichen Stempel auf. Unter Haitinks Leitung nahm die Zahl der Schallplattenaufnahmen und Auslandsreisen enorm zu. Riccardo Chailly trat 1988 Haitinks Nachfolge an. Unter seiner Leitung bestätigte das Königliche Concertgebouw Orchester seine herausragende Position in der Welt der Musik und baut diese weiter aus. Das Orchester verdankt auch ihm seinen weltweit großen Ruf auf dem Gebiet der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts. Daneben wurden denkwürdige Aufführungen italienischer Opern geboten. Das Orchester verwirklichte mit Chailly äußerst erfolgreiche Auftritte bei den wichtigsten europäischen Festspielen, sowie in den Vereinigten Staaten, Japan und China. Seit September 2004 ist Mariss Jansons sein Nachfolger. Ihre Majestät Königin Beatrix verlieh dem Concertgebouw Orchester gelegentlich seines hundertjährigen Bestehens am 3. November 1988 das Prädikat Königlich.

Übersetzungen: Erwin Peters

Stravinsky *Petroesjka* & Rachmaninoff *Symfonische dansen*



Het jaar 1911 mag in de historie van Igor Stravinsky met gouden letters bijgeschreven worden. Het is het jaar waarin de componist zichzelf vond en waarin zijn zelfvertrouwen een enorme opwaartse impuls kreeg. In 1910 had Sergej Diaghilev, de briljante leider van de Ballets Russes, het risico genomen om een werk van de jonge, onbekende Stravinsky op het programma te zetten. De Vuurvogel werd het grote succes van dat jaar. De prachtige muziek die zijn wortels duidelijk vond in het werk van Tsjaikovski en Rimski-Korsakov betoverde het publiek direct en ook het complete ballet was een sensatie. De vraag was: hoe dit het jaar daarop te evenaren? De jonge Stravinsky zag zich tot taak gesteld zijn succesnummer nog eens dunnetjes over te doen. Hij schetste Diaghilev het verhaal van een heidens ritueel waarin een jonge vrouw zichzelf uiteindelijk dood danst. Diaghilev was enthousiast, en Stravinsky toog aan het werk. De compositie van wat later de *Sacre du Printemps* zou worden, Stravinsky's meest opzienbarende werk ooit, wilde echter niet vlotten en om zichzelf te bevrijden van de compositorische problemen begon hij aan een concertstuk voor orkest. Toen Diaghilev kwam luisteren naar de voortgang speelde Stravinsky hem stukken voor uit dit orkestwerk. Diaghilev zag er meteen een ballet in. Stravinsky dacht aan een pop die tot leven kwam en *Petroesjka* – het ballet rond de Russische versie van Pinokkio, Jan Klaassen, Punch, om een paar vergelijkbare karakters te noemen – was geboren. Het verhaal begin op een marktplaats waar een divers publiek zich opmaakt voor een poppenkastvoorstelling van de Oude Toveraar. De poppen *Petroesjka*, de Ballerina en de Moor komen tot leven en vermaken het publiek met een wilde dans. De volgende twee scènes spelen zich achter de schermen af en laten zien en horen hoe *Petroesjka* worstelt met het feit dat de Oude Toveraar hem gevangen houdt en met zijn liefde voor de Ballerina. Als de Ballerina zijn gevoelens afwijst en flirt met de Moor, knapt er iets bij *Petroesjka*. Hij breekt uit zijn cel en valt de Moor aan. De Moor, veel sterker dan *Petroesjka*, jaagt de arme pop op en splijt hem uiteindelijk met een bijl, tot grote ontzetting van het marktpubliek. De Toveraar verklaart dat het maar om een pop gaat, maar als 's nachts de geest van *Petroesjka* verschijnt, blijft de vraag of dat wel zo is. Stravinsky greep het verhaal aan om uit de ketenen van de romantische Russische muziektraditie te breken en zo de weg vrij te maken voor de *Sacre du Printemps*. Met de nadruk op filmmontage-achtige technieken en

kleur en ritme in plaats van op melodie en ontwikkeling van een idee schiep hij een moderne partituur die het succes van De Vuurvogel minstens evenaarde. Toch zijn in deze in Zwitserland geschreven compositie Stravinsky's Russische wortels sterker aanwezig dan ooit. Direct in de eerste scène klinkt een volksliedje uit Smolensk en ook later in bijvoorbeeld de Dance of the Wet nurses en de Dance of the Gipsy Girls is de Russische volksmuziek de belangrijkste inspiratiebron. In 1947 maakte Stravinsky een grondige revisie van de partituur waardoor het meer nog dan voorheen ook als zelfstandig orkestwerk dienst kon doen. Zoals Igor Stravinsky ondanks zijn rol in de frontlinie van de westerse avantgarde van de vroege twintigste eeuw altijd een Rus bleef in zijn composities, zo zijn ook de werken van Serge Rachmaninov op en top Russisch. Meer nog dan Stravinsky was Rachmaninov een kind van de Russische romantiek die componeerde in de voetsporen van zijn mentor Tsjajkovski en naar eigen zeggen onder invloed van zijn in en in Russische ziel. 'De muziek die een componist schrijft moet het land uitdrukken waar hij geboren en opgegroeid is, zijn religie bevatten, de liefdesaffaires die hij gehad heeft, de boeken die hem beïnvloed hebben, de schilderijen waar hij van houdt. Zijn muziek moet de som zijn van al die ervaringen. Mijn muziek is de uitkomst van mijn temperament en daarom is het Russische muziek.'¹⁰ Toen Rachmaninov in 1917 zijn vaderland vanwege de politieke situatie definitief verliet en zich vestigde in de Verenigde Staten voelde hij zich een vreemde eend in de bijt, een Russische romanticus die in de moderne wereld terecht was gekomen. Het publiek zat niet op zijn anachronistische werken te wachten en alleen als briljant concertpianist kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Tussen 1917 en zijn dood in 1943 schreef hij slechts zes werken, alle doordrenkt van de 'nostalgia', die fenomenale Russische melancholie. En hoewel het publiek na de première van Rachmaninovs laatste werk, de Symfonische Dansen, inderdaad vond dat het ouderwets was, heeft het zich inmiddels ontpopt tot een even op en top Russisch werk als Stravinsky's Petrosjka. Rachmaninov schreef de Symfonische Dansen als een showstuk voor Eugen Ormandy's Philadelphia Orchestra en speelde al zijn sterke troeven nog één keer uit. De massieve tutti's, de intieme kamermuzikale episodes, de ongebruikelijke solo-instrumenten zoals de alt saxofoon in het eerste deel, en natuurlijk de lange melancholische melodieën. Interessant is de introductie aan het eind van het eerste deel, Non allegro, van het hoofdthema van Rachmaninovs Eerste symfonie. Alsof hij aan het eind van zijn leven over dit fel bekritiseerde eerste

werk wilde zeggen: het was zo slecht nog niet. Na de prachtige spookachtig wals, het tweede deel, is het laatste deel een schitterende tour de force. Citaten van het door Rachmaninov vaak gebruikte Dies irae-thema gaan hand in hand met Danse macabre-achtige vioolpassages en geven het derde deel het idee van een onstuimige dodendans. Slechts in het middendeel, waarin Rachmaninov de Russisch Orthodoxe hymne Alliluya citeert, regeert tijdelijk de rust. Aan het eind van het manuscript schreef Rachmaninov, hoewel geen bijzonder gelovig mens, de woorden: Ik dank U Heer! Alsof hij een definitieve streep zette onder zijn oeuvre. *Paul Janssen*

Mariss Jansons

De Letse dirigent Mariss Jansons volgde in september 2004 Riccardo Chailly op als zesde chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande dirigenten en is wereldwijd bekend door zijn vele opnames, concerten en tournees. Als gastdirigent gaf hij vele concerten in Europa, de Verenigde Staten en Japan met orkesten als de Berliner en de Wiener Philharmoniker. Bij het Concertgebouworkest maakte hij zijn debuut in 1988, sindsdien kwam hij vrijwel jaarlijks terug. Elk jaar is hij te gast bij de Salzburger Festspiele. Voor zijn opnames ontving hij diverse prijzen, waaronder een Edison en een Grand Prix du Disque. Hij kreeg het Kruis van Verdienste van koning Harald van Noorwegen en is erelid van de Royal Academy of Music in Londen en het Gesellschaft der Musikfreunde in Wenen. Hij was van 1979 tot 2000 de vaste dirigent van het Filharmonisch Orkest van Oslo, dat hij een groot internationaal aanzien gaf. Daarnaast is hij sinds 1973 nauw betrokken bij het St. Petersburgs Filharmonisch Orkest en was hij vaste gast-dirigent van het London Philharmonic Orchestra. Van 1997 tot 2004 was hij chef van het Pittsburgh Symphony Orchestra, dat hij in 2004 weer zal verliet. Sinds september 2003 is Mariss Jansons tevens chef-dirigent van het orkest van de Bayerische Rundfunk in München.

Het Koninklijk Concertgebouworkest

Het Concertgebouworkest, opgericht in 1888, groeide onder leiding van de dirigent Willem Mengelberg uit tot een wereldberoemd ensemble. Aan het begin van de 20ste eeuw werd een band gesmeed met grote componisten als Mahler, R. Strauss, Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg en Hindemith. Een aantal van hen dirigeerden bij het

Concertgebouworkest hun eigen werk. Toen Eduard van Beinum in 1945 de leiding van Mengelberg overnam, bracht deze op het orkest zijn passie voor Bruckner en het Franse repertoire over. Na enige jaren de leiding van het Concertgebouworkest met Eugen Jochum te hebben gedeeld, nam Bernard Haitink in 1963 het chefdirigentschap op zich. Haitink, in 1999 benoemd tot ere-dirigent, zette de muzikale traditie voort en drukte daar zijn persoonlijk stempel op, zoals moge blijken uit zijn veelgeprezen uitvoeringen van Mahler, Bruckner, R. Strauss, Debussy, Ravel en Brahms. Onder Haitinks leiderschap nam het aantal grammofoonopnamen en buitenlandse reizen enorm toe. Riccardo Chailly volgde Haitink in 1988 op. Onder zijn leiding bevestigde het Koninklijk Concertgebouworkest zijn vooraanstaande positie in de muziekwereld en bouwt haar verder uit. Het orkest kreeg mede dankzij hem wereldwijd een grote naam op het gebied van de twintigste-eeuwse muziek. Daarnaast werden memorabele uitvoeringen van Italiaanse opera's gegeven. Het orkest verzorgde met Chailly uiterst succesvolle optredens tijdens de belangrijkste Europese Festivals, en in de Verenigde Staten, Japan en China. Hij is per september 2004 opgevolgd door Mariss Jansons. Het predikaat Koninklijk werd door Hare Majesteit Koningin Beatrix aan het Concertgebouworkest verleend ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan op 3 november 1988.

www.concertgebouworkest.nl

Colophon producer, recording engineer, & editor Everett Porter assistant engineers Jean-Marie Geijssen & Mario Nozza, recording facility Polyhymnia International/Eurosound Mobile microphones DPA4006 with Polyhymnia custom electronics DSD recording with EMM Labs AD and DA converters, DSD Editing & mixing, merging Technologies Pyramix, monitored on B&W Nautilus speakers photography Marco Borggreve & Ronald Knapp design Atelier René Knip and Olga Scholten, Amsterdam. All rights of the producer and the owner of the work reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this audio recording and other works protected by copyright embedded in this sacd are strictly prohibited. Copyright Royal Concertgebouw Orchestra 2005. RCO Live is distributed by Codaex (BeNeLux, Germany), Harmonia Mundi (France, USA, UK & Eire), King International (Japan), SRI (Canada). Exports to other countries through Codaex BVBA, Belgium. www.rcolive.com. RCO 05004. Recording co-produced by 





Royal Concertgebouw Orchestra Mariss Jansons, chief conductor

Igor Stravinsky *Petrushka* (1947 version) *Burlesque in four movements*

1	Tableau 1	10:01
3	Tableau 2	4:25
4	Tableau 3	6:54
6	Tableau 4	13:28

Emily Beynon *flute*, Frits Damrow *trumpet*, Jeroen Bal *piano*

Serge Rachmaninoff *Symphonic Dances, op. 45* (1940)

16	Non allegro	11:12
17	Andante con moto (tempo di valse)	9:38
18	Lento assai	13:25
	total playing time	69:21

Recorded live at Concertgebouw Amsterdam on 29 and 31 October 2004 and 4 February 2005 (Stravinsky) and 22, 23 and 25 December 2004 (Rachmaninoff).

Music Publishers: Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd., London / Albersen verhuur vof, The Hague

RCO 05004

All rights of the producer and the owner of the work reserved. Unauthorized copying, rental, lending, public performance and broadcasting of this audio and video recording and other works protected by copyright embodied in this dvd are strictly prohibited. Copyright Koninklijk Concertgebouworkest 2005.