

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA | ANDREW LITTON

SHOSTAKOVICH, Dmitri (1906–75)

Suite for Jazz Orchestra No. 1 (1934) *(Sikorski)* 7'49

1	I. Waltz	2'20
2	II. Polka	1'42
3	III. Foxtrot	3'46

Suite from 'The Age of Gold' *(Universal Edition)* 18'29

Op. 22a (1930, rev. 1935)

4	I. Introduction. <i>Allegro non troppo</i>	4'13
5	II. <i>Adagio</i>	9'50
6	III. Polka. <i>Allegretto</i>	2'16
7	IV. Dance. <i>Allegro</i>	2'08

Suite from 'The Limpid Stream' *(Sikorski)* 14'46

Op. 39a (1935, arr. 1945), arr. Konstantin Titarenko

8	I. Waltz	2'29
9	II. Russian Popular Dance	2'12
10	III. Gallop	1'50
11	IV. <i>Adagio</i> Ng Pei-Sian cello solo	7'07
12	V. Pizzicato. <i>Allegretto</i>	1'05

Suite for Variety Orchestra (1950s) *(Sikorski)*

22'35

13	March. <i>Giocoso. Alla marcia</i>	2'59
14	Dance No. 1. <i>Presto</i>	2'56
15	Dance No. 2. <i>Allegretto scherzando</i>	3'14
16	Little Polka. <i>Allegretto</i>	2'06
17	Lyric Waltz. <i>Allegretto</i>	2'16
18	Waltz 1. <i>Sostenuto</i>	3'21
19	Waltz 2. <i>Allegretto poco moderato</i>	3'39
20	Finale. <i>Allegro moderato</i>	2'00

21 Tahiti Trot (1927) *(Warner Chappell Music Scandinavia)*

4'17

Orchestration of 'Tea for Two' by Vincent Youmans

TT: 69'14

Singapore Symphony Orchestra

Markus Gundermann *leader*

Andrew Litton *conductor [and piano in tracks 1–3]*

The Lighter Shostakovich

Shostakovich was the most open-minded and versatile of composers. Popular and serious styles came to him with equal ease and are frequently found together in the same work. The effect can be sometimes expressive, sometimes disconcerting, or both. In his twenties, from the performance of his First Symphony in 1926 until the heavy hand of Soviet officialdom slapped him down in 1936, music of every kind poured out of him. In addition to three more symphonies, two operas and three full-length ballets there was an enormous amount of music for film and theatre. Some of this was quite ephemeral, but good ideas could always be used again in new works, or arranged in new combinations, or combined into suites. This recording offers a selection of pieces that reflect something of Shostakovich's amazing variety.

In common with many other artists in the new Soviet Union, the young Shostakovich needed to experiment, to find new uses for old structures, to expand the boundaries of what was possible or acceptable, to take what he could from innovations in the West and make use of them in his own way.

He was also famous for his sense of fun and enjoyment of the absurd. There are countless descriptions of him as a social animal, often highly floundering on alcohol, fond of jokes and fooling around. Although this sense of fun became much rarer with the years (except perhaps at football matches, where he really let himself go) he continued to produce film scores and occasional pieces which displayed his lighter side.

The *Suite for Jazz Orchestra No. 1* is dated February 1934, just after the sensational first performance of Shostakovich's second opera *Lady Macbeth of Mtsensk* in Leningrad. It was written in response to a competition rather pointlessly aiming to make jazz more respectable, to elevate it above mere café and dance music. The word 'jazz' was a term very loosely used in Russia for all sorts of light music from

the USA or Western Europe, and if there's nothing in these three movements that is strictly speaking jazz, or even particularly respectable, Shostakovich is obviously relishing the effects he can produce with an orchestra – band, rather – made up of three saxophones, two trumpets, trombone, banjo, Hawaiian guitar, piano, percussion, violin and double bass.

Shostakovich composed a second three-movement suite for jazz orchestra in 1938. It was commissioned and performed by the USSR State Jazz Orchestra but the score was lost shortly afterwards, and only reconstructed when the composer's sketches were rediscovered in 1999. For many years the title *Suite for Jazz Orchestra No. 2* was mistakenly applied to an entirely different work, the eight-movement ***Suite for Variety Orchestra*** recorded here. This was given its first performance in London (under the wrong title) in 1988 under Mstislav Rostropovich.

The *Suite for Variety Orchestra* is a compilation that Shostakovich made some time in the late 1950s from three film scores, a ballet movement and four piano pieces. The title is somewhat misleading, suggesting the sort of reduced orchestra you'd expect in a small theatre. Most Russian cities of even moderate size supported operetta and variety theatres with their own orchestras and repertory companies, but this score actually demands a larger orchestra than most such theatres could provide: ten woodwind (four of them saxophones), ten brass, plenty of percussion and a full body of strings. We don't know if Shostakovich prepared the score himself, or whether (and more likely) it was put together by assistants under his direction. He did specify, though, that any number of the pieces could be played, and in any order. Waltz No. 2, originally from the *Jazz Suite No. 1*, was used in the film *The First Echelon* (1956) and reappeared in 1999 as the title music for Stanley Kubrick's *Eyes Wide Shut*.

After his first opera *The Nose*, based on Nikolay Gogol's absurd nightmare short story, Shostakovich's next major works for the stage were the three full-length

ballets he composed between 1929 and 1935, *The Age of Gold*, *The Bolt* and *The Limpid Stream*. Since the middle of the nineteenth century ballet had enjoyed great prestige in Russia. The challenge for Shostakovich and his collaborators – in scenography, choreography, décor – was to make something new and manifestly Soviet. Out went fairy tales and bourgeois romance, in came topical subjects and scenarios.

The Age of Gold deals with the adventures of a Soviet football team visiting the decadent West. Since Shostakovich could always be relied on to explain what he was doing in the worthiest terms, we learn that ‘The Western European dances breathe the spirit of depraved eroticism which is characteristic of contemporary bourgeois culture, but I tried to imbue the Soviet dances with the wholesome elements of sport and physical culture...’ He didn’t mention the sheer lunatic silliness of so much of the music, whether bourgeois or Soviet, or the fact that depravity usually provides more interesting music than wholesomeness. The show went down well with audiences. There were nineteen performances in the 1930–31 season in Lenin-grad, and further performances in Kiev and Odessa. Shostakovich immediately made a suite of seven movements, but on revising it in 1935 he condensed the first two movements and discarded two others to produce the four-movement suite recorded here.

The Bolt, following less than six months later, was equally earnest in its revolutionary aims. Its heroes are the brave, hardworking builders of a new industrial society, the villains comprise a cast of antisocial parasites, drunks and saboteurs. Having dealt with sport and industry, his third ballet, *The Limpid Stream*, turned to agriculture. The score avoided the abrasive modernism of its two predecessors in favour of more simple tunefulness, and the scenario avoids conflict in its portrayal of a group of entertainers visiting an idyllic collective farm (the ‘Limpid Stream’ of the title). ‘The portrayal of Socialist reality in ballet’, the composer maintained, ‘is a very serious task’. The ballet might have been a little more serious,

though, without farcical cross-dressing and the antics of a dog on a bicycle. What, wondered the Party ideologues, had these to do with the heroic efforts of Soviet agricultural labourers?

The fun came to an abrupt end in January 1936, when *Pravda* savaged *Lady Macbeth of Mtsensk*. A week later, it was the turn of *The Limpid Stream*, which was rebuked for ‘ballet falsity’. All three ballets disappeared from the stage, not to be seen again for many decades. A Soviet book on music published in 1950 was still unforgiving: ‘Complete contempt for melody, for folk song and dance; musical cacophony; piling up alien orchestral stunts – these are the distinguishing features of these ballets.’ Between 1949 and 1953 Shostakovich entrusted his friend and colleague Levon Avtomyan with the preparation of four ‘Ballet Suites’, with no mention of dubious sources. Divorced from scenario and choreography, the music could stand on its own without ideological interference. Between them, these Ballet Suites contained twelve movements from *The Limpid Stream*. The present suite of five tuneful and uncontroversial movements from the condemned ballet was compiled by the composer and first heard in 1945.

The American musical comedy *No, No, Nanette*, with a score by Vincent Youmans, became an international success after its New York and London performances in 1925, and in the following year the popular songwriter Boris Fomin introduced its hit number *Tea for Two* into a show of his own under the title *Tahiti Trot*. One evening the conductor Nikolai Malko bet Shostakovich that he couldn’t write out a full orchestral score of it in an hour. Shostakovich seems to have managed this in less than forty-five minutes and his arrangement became such a popular encore number that it was inserted (with a few slight orchestral changes) into *The Age of Gold* as an Act Three entr’acte. And what, we may ask, has Tahiti to do with the cosy domesticity of the original (‘Picture you upon my knee,/Just tea for two and two for tea’)? In the Russian version of the song, the lovebirds are dreaming of an

escape from their world of telephones, newspapers and trams into a paradise of sunshine, palm trees and bananas... where else but Tahiti?

© *Andrew Huth 2021*

Since its founding in 1979, the **Singapore Symphony Orchestra** (SSO) has been Singapore's flagship orchestra, touching lives through classical music and providing the heartbeat of the cultural scene in the cosmopolitan city-state. The orchestra has earned an international reputation for its orchestral virtuosity, having garnered sterling reviews for its overseas tours and many successful recordings. The SSO performs primarily at the Esplanade Concert Hall, with more intimate works and all outreach performances taking place at its home, the Victoria Concert Hall.

The SSO has performed in Europe, Asia and the United States. In 2016 the orchestra was invited to the Dresden Music Festival and the Prague Spring International Festival. The resulting five-city tour also included the SSO's return to the Berlin Philharmonie. In 2014 the SSO was invited to début at the 120th BBC Proms in London.

Notable SSO releases on the BIS label include three discs of Debussy's orchestral works, a Rachmaninov symphony cycle, the sea-themed anthology *Seascapes* featuring music by Debussy, Frank Bridge, Glazunov and Zhou Long, and the first-ever cycle of Alexander Tchernin's piano concertos and symphonies. The SSO clinched third place in *Gramophone's* 2021 Orchestra of the Year Award.

Lan Shui was the SSO's music director from 1997 to 2019, and is now its conductor laureate. The orchestra is currently led by chief conductor Hans Graf.

www.sso.org.sg

Born in New York City, **Andrew Litton** earned both Bachelor's and Master's degrees from the Juilliard School in piano and conducting. He is music director of the New York City Ballet, principal guest conductor of the Singapore Symphony Orchestra and holds laureate positions with the Bournemouth Symphony Orchestra and the Bergen Philharmonic Orchestra. Other honours include the Norwegian Royal Order of Merit, Yale's Sanford Medal, the Elgar Society Medal and an honorary doctorate from the University of Bournemouth. Litton regularly guest conducts leading orchestras around the globe. An avid opera conductor, he has led major companies such as the Metropolitan Opera, Royal Opera House, Covent Garden and Deutsche Oper Berlin. He also often conducts semi-staged opera programmes with symphony orchestras.

An extensive and wide-ranging discography numbers more than 135 recordings, which have garnered America's Grammy Award, France's Diapason d'Or and other honours. Andrew Litton often performs as a piano soloist, conducting from the keyboard. In 2014 he released his first solo piano album, 'A Tribute to Oscar Peterson', testimony to his passion for jazz.

<https://andrewlitton.com>

Schostakowitschs unbekümmerte Seite

Schostakowitsch war der unvoreingenommenste und vielseitigste aller Komponisten. Populäres lag ihm ebenso wie Ernstes, und häufig finden sich beide Genres in ein und demselben Werk. Die Wirkung kann mal expressiv, mal beunruhigend sein – oder auch beides zugleich. In seinen Zwanzigern – von der Uraufführung seiner Symphonie Nr. 1 im Jahr 1926 bis ins Jahr 1936, als ihn die sowjetische Obrigkeit mit geballter Wucht niederstreckte – entströmte ihm Musik jedweder Art. Neben drei weiteren Symphonien, zwei Opern und drei abendfüllenden Balletten entstand eine enorme Menge an Musik für Film und Theater. Einiges davon war recht kurzlebig, aber gute Ideen konnten immer wieder in neuen Werken verwendet, in neuen Kombinationen zusammengestellt oder zu Suiten zusammengefasst werden. Die vorliegende Einspielung bietet eine Auswahl von Kompositionen, die Schostakowitschs erstaunliche Vielfalt ansatzweise widerspiegeln.

Wie viele andere Künstler in der neuen Sowjetunion hatte der junge Schostakowitsch das Bedürfnis zu experimentieren, neue Verwendungsmöglichkeiten für alte Formen zu finden, die Grenzen des Möglichen oder Zulässigen zu erweitern, die Innovationen des Westens nach Möglichkeit zu berücksichtigen und sie auf seine eigene Weise zu nutzen.

Berühmt war er auch für seinen Humor und seine Freude am Absurden. Zahllose Berichte schildern ihn als geselligen, dem Alkohol keineswegs abgeneigten Menschen, der Witze und das Herumalbern liebte. Obwohl sich dieser Spaß an der Freude mit den Jahren immer seltener zeigte (außer vielleicht bei Fußballspielen, wo er richtig aus sich herausging), komponierte er weiterhin Filmmusik und Gelegenheitswerke, die seine unbekümmerte Seite bekunden.

Die *Suite für Jazzorchester Nr. 1* entstand im Februar 1934, kurz nach der sensationellen Uraufführung von Schostakowitschs zweiter Oper *Lady Macbeth von*

Mzensk in Leningrad. Sie war sein Beitrag zu einem recht unsinnigen Wettbewerb, der darauf abzielte, den Jazz ehrbarer zu machen, ihn über bloße Café- und Tanzmusik zu erheben. Das Wort „Jazz“ wurde in Russland sehr frei für alle Arten von Unterhaltungsmusik aus den USA oder Westeuropa verwendet, und auch wenn es in diesen drei Sätzen nichts gibt, was streng genommen Jazz oder gar ausgesprochen ehrbar wäre, genießt Schostakowitsch offenkundig die Wirkungen, die er mit einem Orchester – besser gesagt einer „Band“ – aus drei Saxophonen, zwei Trompeten, Posaune, Banjo, Hawaiigitarre, Klavier, Schlagzeug, Violine und Kontrabass erzielen kann.

1938 komponierte Schostakowitsch eine weitere dreisätzige Suite für Jazzorchester. Sie wurde vom Staatlichen Jazzorchester der UdSSR in Auftrag gegeben und aufgeführt, aber die Partitur ging bald darauf verloren und konnte erst rekonstruiert werden, als 1999 die Skizzen des Komponisten wiederentdeckt wurden. Lange Zeit wurde der Titel *Suite für Jazzorchester Nr. 2* fälschlich für ein ganz anderes Werk verwendet, nämlich die hier eingespielte achtsätzige ***Suite für Variété-Orchester***, die 1988 (mit dem falschen Titel) in London unter Mstislaw Rostropowitsch uraufgeführt wurde.

Schostakowitsch hat die *Suite für Variété-Orchester* in den späten 1950er Jahren aus drei Filmmusiken, einem Ballettsatz und vier Klavierstücken zusammengestellt. Der Titel ist etwas irreführend, denn er suggeriert jene Art kleines Orchester, das man in einem kleinen Theater erwarten würde. Die meisten russischen Städte selbst geringer Größe unterhielten Operetten- und Variété-Theater mit eigenen Orchestern und Repertoirekompanien, doch diese Partitur verlangt tatsächlich ein größeres Orchester, als die meisten dieser Theater aufbieten konnten: zehn Holzbläser (davon vier Saxophone), zehn Blechbläser, reichlich Schlagzeug und eine große Streichergruppe. Wir wissen nicht, ob Schostakowitsch die Partitur selbst eingerichtet hat oder ob sie (was wahrscheinlicher ist) unter seiner Leitung von Assistenten zu-

sammengestellt wurde. Auf jeden Fall aber bestimmte er, dass die Stücke in beliebiger Anzahl und in beliebiger Reihenfolge gespielt werden konnten. Der Walzer Nr. 2, ursprünglich aus der Jazz-Suite Nr. 1, wurde im Film *The First Echelon* (*Die erste Staffel*, 1956) verwendet und tauchte 1999 als Titelmusik für Stanley Kubricks *Eyes Wide Shut* wieder auf.

Auf Schostakowitschs erste Oper *Die Nase*, die auf Nikolaj Gogols groteskal-phantastischer Kurzgeschichte basiert, folgten als nächste große Bühnenwerke die drei abendfüllenden Ballette, die er zwischen 1929 und 1935 komponierte: *Das goldene Zeitalter*, *Der Bolzen* und *Der klare Strom*. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts genoss das Ballett in Russland hohes Ansehen. Die Herausforderung für Schostakowitsch und seine Mitwirkenden – Bühnenbild, Choreografie und Ausstattung – bestand darin, etwas Neues und entschieden Sowjetisches zu schaffen. An die Stelle von Märchen und bürgerlicher Romantik traten nun aktuelle Themen und Szenarien.

Das goldene Zeitalter handelt von den Abenteuern einer sowjetischen Fußballmannschaft, die den dekadenten Westen besucht. Da auf Schostakowitsch immer Verlass war, wenn es darum ging, sein Tun in würdigen Worten zu erklären, erfahren wir: „Die westeuropäischen Tänze atmen den Geist der verdorbenen Erotik, der für die zeitgenössische bürgerliche Kultur charakteristisch ist, aber ich habe versucht, die sowjetischen Tänze mit den erbaulichen Elementen des Sports und der Körperkultur zu versehen...“ Die schiere Verrücktheit eines Großteils der Musik, sei sie nun bürgerlich oder sowjetisch, erwähnte er ebenso wenig wie die Tatsache, dass Verdorbenheit in den meisten Fällen für interessantere Musik sorgt als Erbaulichkeit. Das Stück wurde vom Publikum gut aufgenommen; die Saison 1930/31 verzeichnete neunzehn Aufführungen in Leningrad sowie weitere Aufführungen in Kiew und Odessa. Schostakowitsch richtete alsbald eine siebensätzigige Suite ein, bei deren Überarbeitung im Jahr 1935 er die ersten beiden Sätze verschmolz und zwei weitere

verwarf, so dass die hier eingespielte viersätzig Suite entstand.

Der Bolzen, kaum sechs Monate später fertiggestellt, hatte ebenso ernsthafte revolutionäre Ziele. Seine Helden sind die wackeren, fleißigen Erbauer einer neuen Industriegesellschaft, zu den Schurken zählen unsoziale Schmarotzer, Säufer und Saboteure. Nachdem er sich mit Sport und Industrie beschäftigt hatte, wandte sich sein drittes Ballett, *Der klare Strom*, der Landwirtschaft zu. Die Partitur vermeidet die schroffe Modernität der beiden Vorgänger zugunsten schlichterer Melodik, und das Szenario meidet Konflikte in der Darstellung einer Gruppe von Unterhaltungskünstlern, die eine idyllische Kolchose (den titelgebenden „Klaren Strom“) besuchen. „Die Darstellung der sozialistischen Realität im Ballett“, so der Komponist, „ist eine sehr ernstzunehmende Aufgabe“. Das Ballett wäre möglicherweise etwas ernster gewesen, hätte es auf Travestiepossen und die Eskapaden eines fahrradfahrenden Hundes verzichtet. Was, so fragten sich die Ideologen der Partei, hatte das mit den heroischen Leistungen sowjetischer Landarbeiter zu tun?

Der Spaß nahm im Januar 1936 ein jähes Ende, als die Prawda Schostakowitschs *Lady Macbeth von Mzensk* zerriss. Eine Woche später war *Der klare Strom* an der Reihe und wurde als „Verirrung“ getadelt. Alle drei Ballette verschwanden von der Bühne und wurden viele Jahrzehnte lang nicht mehr aufgeführt. Noch 1950 zeigte sich ein sowjetisches Musikbuch unversöhnlich: „Gänzliche Verachtung der Melodie, der Lieder und Tänze des Volkes, musikalische Kakophonie, Anhäufung fremdartiger Orchesterkunststücke – das sind die charakteristischen Merkmale dieser Ballette.“ Zwischen 1949 und 1953 beauftragte Schostakowitsch seinen Freund und Kollegen Lewon Awtomjan mit der Ausarbeitung von vier „Ballettsuiten“, die ihre bedenklichen Quellen unerwähnt ließen. Losgelöst von Szenario und Choreografie und ohne ideologische Einmischung konnte die Musik für sich stehen. Insgesamt enthalten diese Ballettsuiten zwölf Sätze aus *Der klare Strom*. Die hier vorgelegte Suite mit fünf melodiosen und unumstrittenen Sätzen aus dem abgeurteilten

Ballett wurde vom Komponisten eingerichtet und erstmals 1945 aufgeführt

Das amerikanische Musical *No, No, Nanette* mit Musik von Vincent Youmans wurde nach Aufführungen in New York und London 1925 zu einem internationalen Erfolg. Im Jahr darauf übernahm der populäre Liederkomponist Boris Fomin den Hit *Tea for Two* unter dem Titel **Tahiti Trot** in eine eigene Show. Eines Abends wettete der Dirigent Nikolai Malko mit Schostakowitsch, dass es nicht möglich sei, das Stück innerhalb einer Stunde zu orchestrieren und vollständig niederzuschreiben. Schostakowitsch hat die Aufgabe anscheinend in weniger als 45 Minuten gelöst, und sein Arrangement wurde zu einer derart beliebten Zugabe, dass es (mit geringfügigen Besetzungsänderungen) als Entr'acte vor dem 3. Akt in *Das goldene Zeitalter* eingefügt wurde. Und was, so ließe sich fragen, hat Tahiti mit der gemütlichen Häuslichkeit des Originals zu tun („Picture you upon my knee,/ Just tea for two and two for tea“ – Du säßest hier auf meinem Bein/ Beim Tee für zwei, uns zwei allein“)? In der russischen Version träumen die Turteltauben von einer Flucht aus ihrer Welt der Telefone, Zeitungen und Straßenbahnen in ein Paradies mit Sonne, Palmen und Bananen ... wo anders als auf Tahiti?

© **Andrew Huth 2021**

Seit seiner Gründung im Jahr 1979 ist das **Singapore Symphony Orchestra** (SSO) das orchestrale Flaggschiff Singapurs – es berührt die Menschen mit klassischer Musik und liefert den Herzschlag für die Kulturszene des kosmopolitischen Stadtstaates. Seine Ensemblevirtuosität hat dem SSO internationales Ansehen verschafft; für seine Auslandstourneen und viele erfolgreiche Einspielungen wurde es mit hervorragenden Kritiken bedacht. Die Konzerte des SSO sind vorwiegend in der Esplanade Concert Hall zu erleben; kleiner besetzte Werke und sämtliche Outreach-Aktivitäten finden in der Victoria Concert Hall, dem Stammhaus des SSO, statt.

Das SSO ist in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten aufgetreten. Im Jahr 2016 wurde es zu den Dresdner Musikfestspielen und zum Prager Frühling eingeladen. Im Rahmen der daraus resultierenden Fünf-Städte-Tournee konzertierte das SSO auch erneut in der Berliner Philharmonie. 2014 wurde das SSO eingeladen, bei den 120. BBC Proms in London zu debütieren.

Zu den Veröffentlichungen des SSO beim Label BIS gehören drei SACDs mit Orchesterwerken Debussys, ein Zyklus mit den Symphonien Rachmaninows, die Meeres-Anthologie *Seascapes* mit Musik von Debussy, Frank Bridge, Glasunow und Zhou Long sowie die erste Gesamteinspielung der Klavierkonzerte und Symphonien Alexander Tscherepnins. Das SSO belegte den 3. Platz beim *Gramophone* Award 2021 für das Orchester des Jahres

Von 1997 bis 2019 war Lan Shui Musikalischer Leiter des SSO, dessen Ehren-dirigent er heute ist. Das Orchester wird von seinem Chefdirigenten Hans Graf geleitet.

www.sso.org.sg

Andrew Litton, in New York City geboren, absolvierte Bachelor- und Masterstudiengänge in Klavier und Dirigieren an der Juilliard School. Er ist Musikalischer Leiter des New York City Ballet, Erster Gastdirigent des Singapore Symphony Orchestra und Ehrendirigent des Bournemouth Symphony Orchestra und des Bergen Philharmonic Orchestra. Er wurde mit dem Königlich Norwegischen Verdienstorden, der Sanford-Medaille der Yale School of Music, der Medaille der Elgar Society und der Ehrendoktorwürde der University of Bournemouth ausgezeichnet. Litton gastiert regelmäßig bei führenden Orchestern in der ganzen Welt. Als begeisterter Operndirigent hat er große Ensembles wie die Metropolitan Opera, das Royal Opera House, Covent Garden und die Deutsche Oper Berlin geleitet; darüber hinaus dirigiert er oft halbszenische Opernaufführungen mit Symphonieorchestern.

Seine umfangreiche und breit gefächerte Diskographie umfasst mehr als 135 Einspielungen, die mit dem Grammy Award (USA), dem Diapason d'Or (Frankreich) und anderen Auszeichnungen bedacht wurden. Andrew Litton tritt häufig als dirigierender Klaviersolist auf. Im Jahr 2014 veröffentlichte er sein erstes Klavier-Soloalbum („A Tribute to Oscar Peterson“), das von seiner Leidenschaft für den Jazz zeugt.

<https://andrewlitton.com>

Le style plus léger de Chostakovitch

Chostakovitch était le plus polyvalent et à l'esprit le plus ouvert des compositeurs. Il était aussi à l'aise dans les styles sérieux que populaires qu'il alliait souvent dans la même œuvre. L'effet peut être parfois expressif, parfois déconcertant ou les deux. Dans sa vingtaine, de la création de sa Première symphonie en 1926 jusqu'au joug de la bureaucratie soviétique qui l'a giffilé en 1936, de la musique de tout genre coula de sa plume. En plus de trois autres symphonies, deux opéras et trois ballets complets il produisit une énorme quantité de musique pour film et théâtre. Certaines de ces compositions étaient plutôt éphémères mais de bonnes idées pouvaient toujours être réutilisées dans de nouvelles œuvres ou arrangées dans de nouvelles combinaisons, ou agencées en suites. Ce enregistrement offre un choix de pièces qui reflètent une partie de la variété stupéfiante de Chostakovitch.

En commun avec plusieurs autres artistes de la nouvelle Union Soviétique, le jeune Chostakovitch avait besoin d'expérimenter, de trouver de nouveaux emplois pour des vieilles structures, d'étendre les frontières du possible ou de l'acceptable, de prendre ce qu'il pouvait des innovations de l'Ouest et de les utiliser de sa propre manière. Il était aussi célèbre pour son sens de l'amusement et du plaisir de l'absurde. On ne peut pas compter les descriptions de lui comme animal social, souvent baignant dans l'alcool, aimant les blagues et faisant l'idiot. Quoique ce sens de l'amusement se fit beaucoup plus rare avec les années (à l'exception peut-être des parties de football où il était vraiment lui-même), il continua de produire des partitions pour film et des pièces occasionnelles qui montraient son côté plus léger.

La *Suite pour orchestre de jazz n° 1* date de février 1934, juste après la sensationnelle création du second opéra de Chostkovitch *Lady Macbeth de Mtsensk* à Léninegrad. Elle a été écrite en réponse à un concours essayant assez vainement de rendre le jazz plus respectable, de l'élever au-dessus de la simple musique de café

et de danse. Le mot « jazz » était un terme vaguement utilisé en Russie pour toute sorte de musique légère des États-Unis ou de l'Europe de l'Ouest et, s'il y a quoi que ce soit dans ces trois mouvements qui soit à proprement parler du jazz ou même de la musique particulièrement respectable, Chostakovitch voulait évidemment savourer les effets qu'il pouvait produire avec un orchestre – un ensemble plutôt – formé de trois saxophones, deux trompettes, trombone, banjo, guitare hawaïenne, piano, percussion, violon et contrebasse.

Chostakovitch composa une seconde suite pour orchestre de jazz en 1938. Elle fut commandée et jouée par l'Orchestre de jazz de l'URSS mais la partition fut perdue peu après et reconstruite seulement quand les esquisses du compositeur furent redécouvertes en 1999. Pendant plusieurs années, le titre *Suite pour orchestre de jazz n° 2* fut à tort appliqué à une œuvre tout à fait autre, la ***Suite pour orchestre de variété*** en huit mouvements enregistrée ici. Elle fut créée à Londres (sous le titre erroné) en 1988 sous la direction de Mstislav Rostropovitch.

La *Suite pour orchestre de variété* est une compilation que Chostakovitch fit vers la fin des années 1950 à partir de trois partitions pour film, un mouvement de ballet et quatre pièces pour piano. Le titre est quelque peu trompeur, suggérant la sorte d'orchestre réduit auquel on s'attend dans un petit théâtre. La plupart des villes russes, même de grosseur moyenne, entretenaient des théâtres d'opérette et de variété avec leurs propres orchestres et compagnies, mais cette partition exige en fait un orchestre plus volumineux que ce que de tels théâtres pouvaient fournir : dix vents (dont 4 saxophones), dix cuivres, une grande section de percussion et un corps complet de cordes. On ignore si Chostakovitch prépara lui-même la partition ou si (et plus probablement) elle fut assemblée par des assistants sous sa direction. Il spécifia toutefois que le nombre des pièces jouées était au choix ainsi que leur ordre. La Valse n° 2, originalement de la *Suite de jazz n° 1*, était utilisée dans le film *The First Echelon* (1956) et réapparut en 1999 comme musique de titre d'*Eyes Wide Shut* de Stanley Kubrick.

Après son premier opéra *Le Nez*, basé sur la nouvelle de cauchemar absurde de Nikolay Gogol, les œuvres suivantes importantes de Chostakovitch pour la scène furent les trois ballets complets composés entre 1929 et 1935, *L'Âge d'or*, *Le Boulon* et *Le Ruisseau limpide*. Depuis le milieu du 19e siècle, le ballet était entouré d'un grand prestige en Russie. Le défi pour Chostakovitch et ses collaborateurs – en scénographie, chorégraphie, décor – était de créer quelque chose de nouveau et de manifestement soviétique. Contes de fées et romances bourgeoises n'étaient plus de mise, on voulait des sujets et scénarios topiques.

L'Âge d'or traite des aventures d'une équipe de football en visite dans la décadence de l'Ouest. Comme Chostakovitch pouvait toujours compter qu'il devrait expliquer ce qu'il faisait dans les termes les plus dignes, on apprend que « les danses de l'Europe de l'Ouest respirent l'esprit d'érotisme dépravé caractéristique de la culture bourgeoise contemporaine mais j'ai essayé d'imprégner les danses soviétiques des éléments sains du sport et de la culture physique... » Il ne mentionna pas la pure bêtise lunatique d'une grande partie de la musique, bourgeoise ou soviétique, ni le fait que la dépravation fournit habituellement de la musique plus intéressante que la saine. Le spectacle plut au public. On compte dix-neuf représentations dans la saison 1930–31 à Léninegrad ainsi que d'autres à Kiev et Odessa. Chostakovitch fit immédiatement une suite en sept mouvements mais, en la révisant en 1935, il condensa les deux premiers mouvements et en écarta deux autres pour produire la suite en quatre parties enregistrée ici.

Le Boulon, qui suivit moins de six mois plus tard, était aussi sérieux dans ses buts révolutionnaires. Ses héros sont les braves travailleurs qui construisent une nouvelle société industrielle, les méchants comprennent un groupe de parasites antisociaux, buveurs et saboteurs. Ayant traité du sport et de l'industrie, Chostakovitch se tourna vers l'agritulture pour son troisième ballet, *Le Ruisseau limpide*. La partition évita le modernisme abrasif de ses deux prédécesseurs en faveur de

mélodies plus simples et le scénario se tient loin des conflits dans son portrait d'un groupe d'artistes en visite à une ferme collective idyllique (le « Ruisseau limpide » du titre). « Le portrait de la réalité socialiste en ballet », soutint le compositeur, « est une tâche très sérieuse ». Le ballet pourrait avoir été un peu plus sérieux pourtant, sans travestissement grotesque ni pitreries d'un chien sur une bicyclette. Les idéologues du Parti se demandèrent ce que ces éléments avaient à voir avec les efforts héroïques des agriculteurs soviétiques ?

Le plaisir connut une fin abrupte à la fin de janvier 1936 quand la *Pravda* attaqua férocement *Lady Macbeth de Mtsensk*. Une semaine plus tard, ce fut au tour du *Ruisseau limpide* qui fut réprimandé comme un « faux ballet ». Les trois ballets disparurent de la scène et ne furent plus revus pendant des décennies. Un livre soviétique sur la musique publié en 1950 restait aussi agressif : « Mépris total pour la mélodie, chansons et danses folkloriques ; cacophonie musicale ; accumulation de cascades orchestrales étrangères – voilà les traits dégoûtants de ces ballets. » Entre 1949 et 1953, Chostakovitch confia à son ami et collègue Levon Avtomyan la préparation de quatre « Suites de ballet » sans mention de sources douteuses. Séparée de tout scénario et chorégraphie, la musique pouvait être indépendante sans interférence idéologique. Entre elles, ces Suites de ballet renfermaient douze mouvements tirés du *Ruisseau limpide*. Le compositeur a assemblé la suite actuelle en cinq mouvements mélodieux et non sujets à controverses du ballet condamné et elle fut entendue pour la première fois en 1945.

La comédie musicale américaine *Non, non, Nanette* sur une partition de Vincent Youmans remporta un succès international après avoir été entendue à New York et à Londres en 1925 et, l'année suivante, le célèbre auteur compositeur Boris Fomin introduisit sa chanson à succès *Tea for Two* dans son spectacle *Tahiti Trot*. Un soir, le chef d'orchestre Nikolai Malko demanda à Chostakovitch s'il ne pourrait pas en écrire une partition orchestrale complète en une heure. Chostakovitch semble y

avoir réussi en moins de quarante-cinq minutes et son arrangement devint un rappel si populaire qu'il fut inséré (avec quelques petits changements orchestraux) dans *L'Âge d'or* comme entr'acte au troisième acte. Et l'on peut se demander ce que Tahiti a à voir avec la tranquille vie de famille de l'original (« Picture you upon my knee, / Just tea for two and two for tea ») ? Dans la version russe de la chanson, les amoureux rêvent de fuir leur monde de téléphones, journaux et tramways pour un paradis ensoleillé, palmiers et bananes... où ailleurs qu'à Tahiti ?

© *Andrew Huth 2021*

Depuis sa fondation en 1979, l'**Orchestre symphonique de Singapour** (SSO) est l'orchestre phare de Singapour, touchant les mélomanes et constituant le cœur de la scène culturelle dans la cité-État cosmopolite. Le SSO s'est taillé une réputation internationale pour sa virtuosité et a reçu d'excellentes critiques pour ses tournées à l'étranger et ses nombreux enregistrements. Le SSO se produit principalement à la salle de concert de l'Esplanade, avec des œuvres plus intimes alors que les concerts de rayonnement ont lieu à son domicile, le Victoria Concert Hall.

Au cours de son histoire, le SSO s'est produit en Europe, en Asie et aux États-Unis. En 2016, l'orchestre a été invité au Festival de musique de Dresde et au Festival international du Printemps de Prague. La tournée de cinq villes qui en a résulté comprenait également le retour du SSO à la Philharmonie de Berlin. En 2014, le SSO a fait ses débuts à la 120ième édition des BBC Proms à Londres.

Chez BIS, l'orchestre a réalisé trois disques consacrés aux œuvres orchestrales de Debussy, un cycle symphonique de Rachmaninov, l'album *Seascapes*, sur le thème de la mer, avec des œuvres de Debussy, Frank Bridge, Glazounov et de Zhou Long, et la première intégrale sur disque des concertos pour piano et des symphonies d'Alexander Tcherepnine. Le SSO a décroché une troisième place au

Prix Orchestre de l'année 2021 du magazine *Gramophone*.

Lan Shui a été directeur musical de l'Orchestre symphonique de Singapour de 1997 à 2019, et en est maintenant chef lauréat. L'orchestre est actuellement dirigé par son chef attitré Hans Graf.

www.sso.org.sg

Né à New York, **Andrew Litton** est titulaire d'un B.A. et d'une maîtrise en piano et direction d'orchestre de la Juilliard School. En 2021, il était directeur musical du New York City Ballet, premier chef invité de l'Orchestre symphonique de Singapour et chef lauréat de l'Orchestre symphonique de Bournemouth et de l'Orchestre philharmonique de Bergen. Parmi ses autres distinctions, citons l'Ordre royal du mérite du roi Harald V de Norvège, la médaille Sanford de Yale, la médaille de la Société Elgar et un doctorat honorifique de l'Université de Bournemouth. Litton est régulièrement invité à diriger des orchestres de premier plan à travers le monde. Chef d'orchestre d'opéra passionné, il a dirigé dans les plus grandes maisons comme le Metropolitan Opera à New York, le Covent Garden de Londres et le Deutsche Oper à Berlin. Il dirige aussi régulièrement des programmes d'opéra semi-scéniques avec des orchestres symphoniques.

Sa discographie vaste et variée comptait en 2021 plus de cent-trente-cinq enregistrements qui lui ont valu un Grammy Award, le Diapason d'Or du magazine musical français *Diapason* et d'autres distinctions. Litton se produit souvent en tant que pianiste soliste et dirige de son piano. Son premier album de pianiste soliste, « A Tribute to Oscar Peterson » témoigne de sa passion pour le jazz et est sorti en 2014.

<https://andrewlitton.com>

The music on BIS's Hybrid SACDs 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 channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. 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

Recording: 20th–23rd August 2019 at the Esplanade Concert Hall, Singapore
Producer: Ingo Petry (Take5 Music Production)
Sound engineer: Fabian Frank (Arcantus Musikproduktion)

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.

Original format: 24-bit/96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Ingo Petry

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Andrew Huth 2021
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover design based on a poster by Vladimir and Georgii Stenberg for the Russian release of the German film *Sechs Mädchen suchen Nachtquartier* (1928)
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

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
info@bis.se www.bis.se

BIS-2472 © & © 2022, BIS Records AB, Sweden.

Shostakovich at an FC Spartak Moscow football match, 1942.

We care

The cardboard sleeve used for this disc is made of FSC/PEFC-certified material with soy ink, eco-friendly glue and water-based varnish. It is easy to recycle, and no plastic is used.