

RACHMANINOV
Symphony
No. 1

PIANO CONCERTO No. 1

YEVGENY SUDBIN *piano*

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA

LAN SHUI *conductor*

SUPER AUDIO CD

RACHMANINOV, SERGEI VASILIEVICH (1873–1943)

SYMPHONY NO. 1 IN D MINOR, Op. 13 (1895) *(Sikorski)* 45'32

1	I. <i>Grave – Allegro ma non troppo</i>	14'35
2	II. <i>Allegro animato</i>	8'36
3	III. <i>Larghetto</i>	9'41
4	IV. <i>Allegro con fuoco</i>	12'15

PIANO CONCERTO NO. 1 IN F SHARP MINOR *(Boosey & Hawkes)* 24'37
Op. 1 (1891, rev. 1917)

5	I. <i>Vivace</i>	11'36
6	II. <i>Andante</i>	5'24
7	III. <i>Allegro vivace</i>	7'23

TT: 70'58

YEVGENY SUDBIN *piano*
SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA
LAN SHUI *conductor*

Rachmaninov was no child prodigy, and the reason for his improvident parents' decision to send him to the St Petersburg Conservatory when he was thirteen seems to have been that it was cheaper than training him for a military career. He didn't distinguish himself there, and it was only when he moved to the Moscow Conservatory the following year that his musical talents were properly nurtured. Much of the credit for this is due to the rigorous piano teacher Nikolai Zverev, in whose house he lodged. Zverev's pupils began piano practice at six in the morning, summer and winter, and the broad musical education they received was directed towards performance above all. In the three years Rachmaninov spent with Zverev he acquired a superb piano technique as well as the self-discipline and capacity for concentration that never left him, but his first attempts at composition were not encouraged. Perhaps this suppression of creative talent contributed to the sudden flowering of Rachmaninov's development, for it is remarkable how quickly he found his individual voice as a composer after breaking with Zverev.

Rachmaninov first made some sketches for a piano concerto in 1889, but then put them aside. The following year, however, he set to work in earnest and began what was to become his **First Piano Concerto**, completing it in July 1891, four months after his eighteenth birthday. It was an enormously ambitious work for a young man with so little experience of large forms or of orchestral textures. He played the first movement at a student concert at the Moscow Conservatory on 17th March 1892 and, although it was taken up by his cousin Alexander Siloti, Rachmaninov himself apparently played the complete work only once in its original form, at his London début in 1899.

Self-critical from the start, Rachmaninov was dissatisfied with many aspects of the concerto and several times said he wanted to revise it, although he never managed to find time until the fateful year 1917. That November, all his plans

were suspended as Russia descended into chaos. It proved the perfect opportunity to go back to his concerto: 'I sat at the writing desk or piano all day without troubling about the rattle of machine guns and rifle shots...'

The revision was extensive, for Rachmaninov brought to bear on it twenty-six years of experience as composer, conductor and pianist. The entire work was re-orchestrated and given a more varied and imaginative range of instrumental colour; the form and proportions were altered, particularly in the finale; above all, the solo part was elaborated, becoming more subtle and rhythmically varied. Despite such radical changes of presentation, though, the basic thematic material was hardly touched, and Rachmaninov managed to preserve the concerto's underlying mood of youthful freshness. He gave the first performance of this new version in New York on 29th January 1919 and went on to give twenty-two further performances, recording it with Ormandy and the Philadelphia Orchestra in 1939–40. It is understandable that it never achieved the popularity of the Second or Third Concertos for the later works are of course more mature and concentrated in expression; but the First Concerto – even in its first form, let alone its revision – is pure Rachmaninov. The big gestures, the melodic expansion, the rich harmony and above all the glorious pianism show that his essential musical character was fully formed by late boyhood. Over the years it would be refined, elaborated and deepened, but the vital elements are all there in this remarkable but neglected early work. The cascading piano cadenza that breaks into the opening brass fanfare, for instance, is a wonderfully bold challenge to the openings of the Grieg and Schumann concertos, and the first movement's main theme, introduced by the strings, announces a new voice in Russian music. The harmonic shifts in the nocturne-like second movement give a sense of a young composer exploring the expressive horizons of his new world, while vigour returns in the finale, with its bouncing rhythms and dashing bravura.

Following the concerto, Rachmaninov's progress was rapid. He was barely twenty when his one-act opera *Aleko*, composed as a graduation exercise from the Moscow Conservatory, was praised by Tchaikovsky and performed at the Bolshoi, and went on to publish songs and piano music. After two smaller-scale orchestral pieces, *The Rock* and the *Capriccio bohémien*, he then felt confident enough to tackle the most demanding orchestral form. He devoted most of 1895 to composing his **First Symphony**, which he intended to surpass everything he had yet achieved. 'I believed I had opened up entirely new paths', he recalled many years later.

The symphony was accepted for performance by Belyayev, founder and patron of the Russian Symphony Concerts in St Petersburg, a series devoted to the promotion of new Russian music under the joint direction of Rimsky-Korsakov and Glazunov. Perhaps Rachmaninov would have been more prudent to arrange for a performance in Moscow, where he was better known, but he was no doubt pleased at the thought of a prestigious first performance in St Petersburg, where Glazunov had already conducted a performance of *The Rock*. The symphony, however, was another matter. Both Rimsky-Korsakov and Glazunov expressed doubts about it, and although Glazunov was a fine composer and all-round musician, he was not an inspiring conductor, and certainly not the man to bring out the best in music which he didn't particularly like. The symphony's rehearsals were completely inadequate (there were two other new works on the programme) and the performance on 27th March 1897 has become notorious as one of music's great disasters. Rachmaninov cowered on the fire escape outside the hall, barely able to recognise his own music. As always happens when a new work fails, the composer gets all the blame, rather than the conductor (who, other failings aside, may have been drunk). Most reviews were scathing. Rachmaninov's self confidence was shattered and he was unable to compose

anything of importance until the Second Piano Concerto in 1901, although he was very active in other fields during this period, when he laid the foundations for his career as pianist and conductor.

As with the First Concerto, Rachmaninov was always hoping to find time to revise the symphony, but when he emigrated in 1918 the score was left behind in Russia and subsequently disappeared. It was only in 1944 that the original orchestral parts were rediscovered, allowing the symphony to be reconstructed and performed in Moscow on 17th October 1945. Two things became clear when the symphony was brought back to life: that this was the boldest and most interesting Russian symphony to be composed in the decade after Tchaikovsky's *Pathétique*, and that its hostile reception changed the course of Rachmaninov's composition, for he never again allowed himself the expression of such raw passion and such blatantly tragic gestures.

Like Tchaikovsky, Rachmaninov creates drama by contrasting thematic groups of very different character, but the unity of the symphony is ensured by a cyclic form and thematic cross-references that are always clearly audible. Each movement begins with the same four-note figure. In the first movement it is followed immediately by an ominous descending figure in the lower strings. This is the symphony's recurrent motto theme which in various transformations is heard in many of the following themes.

Throughout the symphony there is a striking contrast between themes of an almost liturgical character and themes with the inflections of gypsy music. This polarity has been interpreted as the reflection of a personal drama in Rachmaninov's life. The score has a dedication 'To A.L.' and the grim inscription from St Paul 'Vengeance is mine, I shall repay' (Romans 12:19). This is also the epigraph to Tolstoy's *Anna Karenina*, the story of a passionate woman driven to destruction. 'A.L.' is almost certainly Anna Lodizhenskaya, the part-gypsy wife

of a friend; but nothing certain is known about Rachmaninov's relations with her, and their story is still shrouded in mystery. What we do know is that in his last work, the *Symphonic Dances*, Rachmaninov recalled the motto theme of his First Symphony in a golden shimmer of sound: whatever experience lay behind the symphony, it was still very much present in Rachmaninov's mind at the end of his life.

© *Andrew Huth 2012*

Hailed as 'one of the most important pianistic talents of our time' by *International Record Review*, **Yevgeny Sudbin** was born in St Petersburg and has lived in the UK since 1997. Touring extensively, he continues to receive outstanding reviews for his concerts and recitals and his recordings have met with overwhelming critical acclaim. Sudbin performs in many of the world's most prestigious concert venues and has appeared at such major music festivals as New York's Mostly Mozart Festival, the Aspen Festival, La Roque d'Anthéron and the Verbier Festival in Switzerland, where he is a frequent guest. He made his BBC Proms début in 2008, and has since then performed with orchestras such as the San Francisco Symphony, Minnesota Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Atlanta Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra and Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

A sought-after recitalist, Sudbin performs in venues such as the Tonhalle (Zürich) and London's Wigmore Hall, and has appeared in the International Piano Series at London's South Bank, and in the equally prestigious Master Pianists Series in the main hall of the Amsterdam Concertgebouw. Yevgeny Sudbin records exclusively for BIS and the present disc follows highly acclaimed recordings of concertos by Tchaikovsky (No. 1), Medtner (Nos 1 and 2), Rachma-

ninov (No. 4 and *Paganini Variations*) and Beethoven (Nos 4 and 5). His several solo recitals (of Chopin, Haydn, Scarlatti and Scriabin) have been warmly received by the reviewers, with the 2005 Rachmaninov recording being described by the reviewer on *Classics Today.com* as ‘some of the most carefully thought-through, powerfully projected, and fastidiously executed Rachmaninov interpretations I’ve ever heard’.

For more information please visit www.yevgenysudbin.com

A leading Asian orchestra gaining recognition around the world, the **Singapore Symphony Orchestra** (SSO) has 96 members and makes its performing home at the Esplanade Concert Hall. Giving over 50 symphonic programmes a year, its repertoire encompasses the all-time favourites and orchestral masterpieces as well as cutting-edge premières, with Asian and Singaporean musicians and composers featuring prominently in the concert season. Since its inception in 1979, the SSO has toured America, China as well as Europe. Since maestro Lan Shui assumed the position of music director in 1997, he has raised the orchestra’s international profile and level of excellence. In 2010, its six-city tour of London and Germany, which included a sold-out performance at the Berlin Philharmonie, garnered rave reviews from *The Times* and *Süddeutsche Zeitung*. The orchestra’s recordings of Alexander Tcherepnin’s symphonies and piano concertos – the first complete cycle ever recorded – have won great acclaim, as has the disc *Seascapes*, featuring works by Debussy, Zhou Long, Frank Bridge and Glazunov. The SSO has also recorded music by Sergei Rachmaninov, Chen Yi, Zhou Long and Bright Sheng under an exclusive recording contract with BIS. Soloists heard on SSO recordings include Evelyn Glennie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg and Martin Fröst.

Lan Shui joined the Singapore Symphony Orchestra as music director in 1997. During his tenure the orchestra has made several successful tours as well as a number of recordings for BIS. Born in China, he made his professional conducting début in Beijing in 1986 and was later appointed conductor of the Beijing Symphony Orchestra. In 1992 he was invited by David Zinman to the Baltimore Symphony Orchestra as affiliate conductor. Shui was also associate conductor to Neeme Järvi at the Detroit Symphony Orchestra and assisted Kurt Masur at the New York Philharmonic. Shui has conducted many orchestras including the Bamberg Symphony Orchestra, Deutsche Radio Philharmonie, Frankfurt Radio Symphony Orchestra, Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Leipzig MDR Symphony Orchestra, Houston Symphony, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Japan Philharmonic Orchestra and Hong Kong Philharmonic Orchestra. He has also been chief conductor of the Copenhagen Philharmonic Orchestra since 2007, and from 2011 he has served as artistic advisor to the National Taiwan Symphony Orchestra. Since 1998 Lan Shui has recorded extensively for the BIS label, and his recordings have been nominated twice for the Grammy Awards. Notable releases with the Singapore Symphony Orchestra include the complete symphonies of Alexander Tchaikovsky. He is the recipient of several international awards from, among others, the Beijing Arts Festival, the New York Tchaikovsky Society, Boston University and Singapore (Cultural Medallion).

A black and white portrait of a young man with dark, wavy hair, looking slightly to the left. He is wearing a light-colored, ribbed turtleneck sweater. The background is dark and textured, possibly a wall or a curtain. The lighting is soft, highlighting his facial features.

YEVGENY SUDBIN

Rachmaninow war kein Wunderkind; dass seine Eltern so leichtsinnig waren, den 13-Jährigen das Sankt Petersburger Konservatorium besuchen zu lassen, hat seinen Grund wohl darin, dass dies billiger war als die Ausbildung für eine militärische Laufbahn. Er tat sich dort nicht sonderlich hervor, und erst, als er im folgenden Jahr an das Moskauer Konservatorium wechselte, wurden seine musikalischen Talente angemessen gefördert. Dies lag vor allem an seinem strengen Klavierlehrer Nikolai Swerew, in dessen Haus er wohnte. Swerews Schüler begannen sommers wie winters um sechs Uhr in der Frühe zu üben, und ihre breite musikalische Ausbildung zielte vor allem auf den Konzertvortrag. In den drei Jahren, die Rachmaninow bei Swerew studierte, erwarb er eine hervorragende pianistische Technik sowie die Selbstdisziplin und Konzentrationsfähigkeit, die ihn nie verließen; seine ersten Kompositionsversuche aber blieben ohne Förderung. Vielleicht hat diese Unterdrückung seiner Kreativität zu der plötzlichen Blüte in Rachmaninows Entwicklung beigetragen, denn es ist bemerkenswert, wie rasch er nach dem Bruch mit Swerew seine eigene Stimme als Komponist fand.

Rachmaninows erste Skizzen für ein Klavierkonzert stammen aus dem Jahr 1889, wurden aber erst einmal beiseitegelegt. Im Jahr darauf jedoch machte er sich ernsthaft daran, sein späteres **Klavierkonzert Nr. 1** zu komponieren, und beendete es im Juli 1891, vier Monate nach seinem 18. Geburtstag. Für einen jungen Mann von so wenig Erfahrung im Umgang mit großen Formen oder Orchestertexturen war dies ein enorm ehrgeiziges Werk. Er spielte den ersten Satz bei einem Studentenkonzert des Moskauer Konservatoriums am 17. März 1892; das vollständige Konzert, das sein Cousin Alexander Siloti in sein Repertoire aufnahm, spielte Rachmaninow selber offenbar nur ein einziges Mal, und zwar bei seinem Londoner Debüt im Jahr 1899.

Von Anfang an überaus selbstkritisch, war Rachmaninow mit vielen Aspekten

des Konzerts unzufrieden und erwähnte mehrfach, es überarbeiten zu wollen, fand aber bis zum schicksalhaften Jahr 1917 nicht die Zeit dazu. Als Russland in jenem November im Chaos versank, wurden alle seine damaligen Pläne ausgesetzt. Das erwies sich als eine perfekte Gelegenheit, zu seinem Konzert zurückzukehren: „Ich saß den ganzen Tag am Schreibtisch oder am Klavier, ohne mich um das Rattern der Maschinengewehre und die Gewehrschüsse zu kümmern ...“

Die Revision war umfangreich, brachte Rachmaninow doch 26 Jahre Erfahrung als Komponist, Dirigent und Pianist ein. Das gesamte Werk wurde neu instrumentiert und mit einer abwechslungsreicheren, phantasievolleren Farbpalette versehen, Form und Proportionen wurden verändert (insbesondere im Finale), vor allem aber wurde der Solopart subtiler und rhythmisch variabler. Trotz solch radikaler Veränderungen der Gestalt blieb das thematische Grundmaterial weitgehend unberührt, und Rachmaninow gelang es, dem Konzert das Flair jugendlicher Frische zu bewahren. Die Erstaufführung dieser neuen Fassung spielte er am 29. Januar 1919 in New York; es folgten 22 weitere Aufführungen und eine Einspielung mit Eugene Ormandy und dem Philadelphia Orchestra in den Jahren 1939/40. Es ist verständlich, dass das Erste Klavierkonzert nie die Popularität des Zweiten oder des Dritten Klavierkonzerts erreichte, sind doch die späteren Werke reifer und von verdichteterem Ausdruck; aber auch das Erste Klavierkonzert ist – sowohl in seiner ersten Gestalt wie zumal in der überarbeiteten Fassung – echter Rachmaninow. Die großen Gesten, die melodische Entfaltung, die reiche Harmonik und vor allem die herrliche Klavierkunst zeigen, dass seine musikalischen Charakterzüge am Ende seiner Jugendzeit bereits prinzipiell ausgebildet waren. Im Laufe der Jahre wurden sie verfeinert, ausgearbeitet und vertieft; alle wesentlichen Charakteristika aber finden sich bereits in diesem bemerkenswerten, wiewohl vernachlässigten Frühwerk. Die

kaskadierende Klavierkadenz etwa, die in die eröffnende Blechbläser-Fanfare einbricht, ist eine wunderbar kühne Kampfansage an die ähnlich beginnenden Konzerte von Grieg und Schumann, und das von den Streichern eingeführte Hauptthema des ersten Satzes kündigt eine neue Stimme in der russischen Musik an. Die harmonischen Rückungen im zweiten Satz, einer Art Nocturne, vermitteln den Eindruck eines jungen Komponisten, der die Ausdruckshorizonte seiner neuen Welt erkundet, während im Finale mit seinen springenden Rhythmen und seiner rasanten Bravour die Energie zurückkehrt.

Nach diesem Konzert verlief Rachmaninows Entwicklung rasch. Er war kaum zwanzig, als sein Opern-Einakter *Aleko* – Abschlussarbeit am Moskauer Konservatorium – von Tschaikowsky gelobt und am Bolschoi aufgeführt wurde; danach veröffentlichte er Lieder und Klaviermusik. Nach zwei kleineren Orchesterwerken – *Der Fels* und *Capriccio bohémien* – hatte er genug Selbstvertrauen, um die anspruchsvollste orchestrale Form in Angriff zu nehmen. Einen Großteil des Jahres 1895 widmete er der Komposition seiner **Ersten Symphonie**, mit der er alles, was er bislang erreicht hatte, übertreffen wollte. „Ich glaubte, völlig neue Wege gebahnt zu haben“, erinnerte er sich viele Jahre später.

Die Symphonie wurde von Mitrofan P. Beljajew, dem Gründer und Patron der Russischen Symphoniekonzerte in Sankt Petersburg (einer gemeinsam von Rimsky-Korsakow und Glasunow geleiteten Reihe, die sich der Förderung neuer russischer Musik widmete), zur Aufführung angenommen. Vielleicht wäre Rachmaninow besser beraten gewesen, eine Aufführung in Moskau zu betreiben, wo er bekannter war, doch der Gedanke an eine repräsentative Uraufführung in Sankt Petersburg, wo Glasunow bereits den *Fels* aufgeführt hatte, sagte ihm zweifellos zu. Mit der Symphonie aber verhielt es sich anders. Sowohl Rimsky-Korsakow wie auch Glasunow äußerten Vorbehalte, und obwohl Glasu-

now ein sehr guter Komponist und Allround-Musiker war, war er kein inspirierender Dirigent – und schon gar nicht der Mann, aus einer Musik, die er nicht besonders schätzte, das Beste herauszuholen. Die Proben waren völlig unzureichend (es standen zwei weitere neue Werke auf dem Programm), und die Aufführung am 27. März 1897 ist als eines der größten Desaster der Musikgeschichte legendär. Rachmaninow kauerte auf der Feuerleiter außerhalb des Saals, kaum in der Lage, seine eigene Musik zu erkennen. Wie immer, wenn ein neues Werk durchfällt, traf nicht den Dirigenten (der, von anderen Schwächen abgesehen, angetrunken gewesen sein mag), sondern den Komponisten alle Schuld. Die meisten Kritiken waren vernichtend. Rachmaninows Selbstvertrauen war erschüttert, und bis zu seinem Zweiten Klavierkonzert (1901) war er nicht in der Lage, etwas von Belang zu komponieren. Auf anderen Gebieten dagegen war er in dieser Zeit sehr rege, so dass er den Grundstein für seine Karriere als Pianist und Dirigent legen konnte.

Wie bei seinem Ersten Konzert hoffte Rachmaninow, Zeit für eine Überarbeitung seiner Symphonie zu finden, doch als er 1918 aus Russland emigrierte, blieb die Partitur zurück und verschwand dann. Erst 1944 wurden die originalen Orchesterstimmen wiederentdeckt, so dass die Symphonie rekonstruiert und am 17. Oktober 1945 in Moskau aufgeführt werden konnte. Zwei Dinge wurden bei dieser „Wiedererweckung“ deutlich: Zum einen handelte es sich um die kühnste und interessanteste russische Symphonie aus dem Jahrzehnt nach Tschaikowskys *Pathétique*, zum anderen hatte die feindselige Aufnahme Rachmaninows Komponieren verändert: Nie mehr gestattete er sich den Ausdruck einer so ungeschützten Leidenschaft und so unverhohlenen tragischer Gesten.

Wie Tschaikowsky, erzeugt auch Rachmaninow Dramatik durch kontrastierende Themengruppen sehr unterschiedlichen Charakters; die Einheit der Symphonie aber wird durch eine zyklische Form und deutlich zu vernehmende

thematische Querverweise gewährleistet. Jeder Satz beginnt mit derselben Viertongfigur. Im ersten Satz schließt sich sogleich eine beunruhigende absteigende Figur in den tiefen Streichern an. Dies ist das wiederkehrende Motto-Thema der Symphonie, das in unterschiedlichen Transformationen viele der folgenden Themen prägt.

Während der Symphonie gibt es einen markanten Kontrast zwischen Themen fast liturgischen Charakters und Themen im Tonfall der Zigeunermusik. Diese Polarität ist als Reflektion eines persönlichen Dramas in Rachmaninows Leben interpretiert worden. Die Partitur trägt die Widmung „An A.L.“ sowie die grimme Inschrift des Apostel Paulus: „Mein ist die Rache, ich werde vergelten“. Dies ist auch das Epigraph zu Tolstois *Anna Karenina*, der Geschichte einer leidenschaftlichen Frau, die in den Untergang getrieben wird. Hinter „A.L.“ verbirgt sich mit großer Wahrscheinlichkeit Anna Lodischenskaja, die teils von Zigeunern abstammende Frau eines Freundes; über Rachmaninows Beziehung zu ihr ist nichts Gesichertes bekannt, so dass ihre Geschichte immer noch im Dunkeln liegt. Allerdings wissen wir, dass Rachmaninow in seinem letzten Werk, den *Symphonischen Tänzen*, das Motto-Thema seiner ersten Symphonie in goldschimmerndem Klang wieder aufgreift: Welches Erlebnis auch immer hinter der Symphonie verborgen sein mag – es war Rachmaninow am Ende seines Lebens noch sehr gegenwärtig.

© Andrew Huth 2012

Yevgeny Sudbin, den die *International Record Review* als „eines der wichtigsten pianistischen Talente unserer Zeit“ feierte, wurde in Sankt Petersburg geboren und lebt seit 1997 in Großbritannien. Seine zahlreichen Auftritte in der ganzen Welt sind von exzellenten Kritiken begleitet; seine Aufnahmen wurden mit herausragenden Rezensionen bedacht. Sudbin spielt auf den weltweit renommiertesten Konzertpodien und ist Gast so bedeutender Musikfestivals wie des Mostly Mozart Festivals in New York, des Aspen Festivals, La Roque d'Anthéron und des Verbier Festivals in der Schweiz, bei dem er regelmäßig auftritt. 2008 gab Yevgeny Sudbin sein Debüt bei den BBC Proms; seither konzertierte er mit Orchestern wie dem San Francisco Symphony Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra, dem Philharmonia Orchestra, dem Atlanta Symphony Orchestra, dem Bergen Philharmonic Orchestra und dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Als gefragter Solokünstler tritt Sudbin u.a. in der Tonhalle Zürich und in der Londoner Wigmore Hall auf; außerdem ist er in der International Piano Series der Londoner South Bank und in der ebenso namhaften Meisterpianisten-Reihe im Großen Saal des Amsterdamer Concertgebouw aufgetreten. Yevgeny Sudbin nimmt exklusiv für BIS auf; der vorliegenden CD gingen gefeierte Einspielungen mit Konzerten von Tschaikowsky (Nr. 1), Medtner (Nr. 1 und 2), Rachmaninow (Nr. 4 und *Paganini-Variationen*) und Beethoven (Nr. 4 und 5) voran. Seine verschiedenen Solo-Programme (Chopin, Haydn, Scarlatti und Skrjabin) erhielten exzellente Kritiken; über die Rachmaninow-Einspielung (2005) schrieb *klassik.com*: „Sudbins kürzlich erschienene zweite CD ... muss ... zu den pianistischen Highlights des Jahres gezählt werden ... [Seine] Interpretationen setzen neue Standards in der Rachmaninow-Rezeption.“

Weitere Informationen finden Sie auf www.yevgenysudbin.com

Das **Singapore Symphony Orchestra** (SSO), eines der führenden Orchester Asiens mit internationalem Namen, ist ein Berufsorchester mit 96 festen Mitgliedern, das seinen Sitz in der Esplanade Concert Hall hat. In seinen mehr als 50 Symphoniekonzerten pro Jahr erklingen Lieblings- und Meisterwerke der Orchesterliteratur neben hochaktuellen Uraufführungen; Musiker und Komponisten aus Singapur und Asien bilden einen wesentlichen Bestandteil der Konzertsaison. Tourneen haben das 1979 gegründete Orchester nach Amerika, China und Europa geführt. Maestro Lan Shui, 1997 zum Musikalischen Leiter ernannt, hat das Niveau und das internationale Renommee des Orchesters weiter angehoben. 2010 wurde seine Sechs-Städte-Tournee nach London und Deutschland, zu der eine ausverkaufte Aufführung in der Berliner Philharmonie gehörte, von begeisterten Kritiken u.a. in *The Times* und der *Süddeutschen Zeitung* begleitet. Die Aufnahme der Symphonien und Klavierkonzerte von Alexander Tscherepnin – die erste Gesamteinspielung überhaupt – hat großen Beifall erhalten, ebenso die CD *Seascapes* mit Werken von Debussy, Zhou Long, Frank Bridge und Glasunow. Exklusiv für das Label BIS hat das SSO Musik von Sergej Rachmaninow, Chen Yi, Zhou Long und Bright Sheng eingespielt. Zu den Künstlern, mit denen es dabei zusammengearbeitet hat, gehören Evelyn Glennie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg und Martin Fröst.

Lan Shui wurde 1997 Musikalischer Leiter des Singapore Symphony Orchestra. Während seiner Amtszeit hat das Orchester etliche erfolgreiche Tourneen unternommen und zahlreiche Aufnahmen für BIS vorgelegt. Der gebürtige Chinese gab sein Debüt als Berufsdirigent 1986 in Beijing und wurde bald darauf zum Dirigenten des Beijing Symphony Orchestra ernannt. 1992 wurde er von David Zinman als Assistenzdirigent zum Baltimore Symphony Orchestra eingeladen. Außerdem assistierte er Neeme Järvi beim Detroit Symphony Orchestra und

Kurt Masur beim New York Philharmonic Orchestra. Zu den zahlreichen Orchestern, die Shui dirigiert hat, gehören das die Bamberger Symphoniker, die Deutsche Radio Philharmonie, das hr-Sinfonieorchester, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, das MDR Sinfonieorchester, das Houston Symphony Orchestra, das Deutsches Symphonie Orchester, das Japan Philharmonic Orchestra und das Hong Kong Philharmonic Orchestra. Seit 2007 ist Lan Shui Chefdirigent der Kopenhagener Philharmoniker, seit 2011 künstlerischer Berater des National Taiwan Symphony Orchestra. Seit 1998 hat Lan Shui zahlreiche CDs für BIS aufgenommen; zweimal wurden seine Einspielungen für den Grammy Award nominiert. Unter den Aufnahmen mit dem SSO ist insbesondere die Gesamteinspielung der Symphonien von Alexander Tscherepnin hervorzuheben. Lan Shui hat mehrere internationale Preise erhalten, u.a. vom Beijing Arts Festival, der New York Tscherepnin Society, der Boston University und der Republik Singapur (Kulturmedaille).

Rachmaninov n'était pas un enfant prodige et ses parents imprévoyants l'envoyèrent à l'âge de treize ans au conservatoire de Saint-Petersbourg probablement parce que le conservatoire était meilleur marché que l'école militaire. Il ne s'y distingua pas et ses talents musicaux ne furent proprement nourris que l'année suivante quand il entra au conservatoire de Moscou. L'honneur en revient beaucoup à Nikolai Zverev, son sévère professeur de piano, chez qui Rachmaninov vivait. Les élèves de Zverev s'asseyaient au piano à six heures du matin, été comme hiver, et la vaste éducation musicale qu'ils recevaient concernait surtout l'exécution. Au cours des trois années passées avec Zverev, Rachmaninov acquit une splendide technique pianistique ainsi que l'auto-discipline et la concentration qui ne le quittèrent jamais, mais ses premiers essais à la composition ne reçurent pas d'encouragements. C'est peut-être cet étouffement du don créateur qui contribua à l'épanouissement soudain de Rachmaninov car il trouva sa voix propre de compositeur remarquablement vite après avoir quitté Zverev.

Rachmaninov esquissa d'abord un concerto pour piano en 1889 mais il le mit ensuite de côté. L'année suivante cependant, il se remit sérieusement au travail et commença ce qui devait devenir son **Concerto pour piano no 1**, le terminant en juillet 1891, quatre mois après son 18e anniversaire de naissance. L'œuvre était énormément ambitieuse pour un jeune homme si peu expérimenté dans les grandes formes ou les textures orchestrales. Il joua le premier mouvement à un concert d'élèves au conservatoire de Moscou le 17 mars 1892 et, même si le concerto fut repris par Alexander Siloti, cousin de Rachmaninov, lui-même ne joua apparemment l'œuvre au complet qu'une seule fois dans sa forme originale, soit à ses débuts à Londres en 1899.

Autocritique sévère dès le début, Rachmaninov n'était pas satisfait de plusieurs éléments du concerto et il dit maintes fois vouloir le réviser mais il n'en

trouva pas le temps avant l'année fatidique de 1917. En novembre, tous ses projets restèrent en suspens car la Russie tombait dans le chaos. C'était une occasion parfaite de se remettre au concerto : « J'étais assis toute la journée à ma table de travail ou au piano sans me soucier du crépitement des mitrailleuses et des coups de fusil... »

La révision fut extensive car Rachmaninov y apporta 26 ans d'expérience comme compositeur, chef d'orchestre et pianiste. L'œuvre en entier fut réorchestrée et teintée d'une gamme plus variée et imaginative de couleurs ; la forme et les proportions changèrent, surtout dans le finale ; la partie soliste en particulier fut élaborée, devenant plus subtile et rythmiquement variée. Malgré de tels changements radicaux dans la présentation, le matériel thématique de base fut cependant à peine touché et Rachmaninov réussit à préserver l'atmosphère générale de fraîcheur juvénile du concerto. Il joua la création de cette nouvelle version à New York le 29 janvier 1919 et en donna 22 autres exécutions, l'enregistrant avec Ormandy et l'Orchestre de Philadelphie en 1939–40. On peut comprendre qu'il n'atteignit jamais la popularité des second ou troisième concertos car ces derniers sont des œuvres beaucoup plus mûres et concentrées mais le Concerto no 1 – même dans sa forme première et sans parler de la révision – est du pur Rachmaninov. Les grands gestes, l'expansion mélodique, la riche harmonie et surtout la superbe maîtrise du piano montrent que son caractère musical essentiel était entièrement développé déjà dans son adolescence. Au cours des ans, il devait être raffiné, élaboré et approfondi mais les éléments vitaux sont tous là dans cette œuvre de jeunesse remarquable mais négligée. Les cascades de la cadence pour piano qui perce dans la fanfare d'ouverture aux cuivres par exemple est un défi merveilleusement audacieux lancé au début des concertos de Grieg et de Schumann et le thème principal du premier mouvement, introduit aux cordes, annonce une nouvelle voie dans la musique russe.

Les changements harmoniques dans le second mouvement, une sorte de nocturne, donnent l'impression qu'un jeune compositeur explore les horizons expressifs de son nouveau monde tandis que la vigueur revient dans le finale avec ses rythmes rebondissants et une bravoure à grande allure.

Après le concerto, Rachmaninov fit un progrès rapide. Il avait à peine vingt ans quand Tchaïkovski fit l'éloge de son opéra en un acte, *Aleko*, composé comme pièce d'examen final au conservatoire de Moscou, et que celui-ci fut monté au Bolshoï et que Rachmaninov se mette à publier des chansons et de la musique pour piano. Après deux petites pièces pour orchestre, *Le Rocher* et le *Capriccio bohémien* il se sentit assez assuré pour s'attaquer à la plus exigeante des formes pour orchestre. Il consacra la majeure partie de 1895 à composer sa **Première symphonie** qu'il voulait surpasser tout ce qu'il avait atteint jusque là. Il se rappela beaucoup plus tard : « Je croyais avoir ouvert de toutes nouvelles voies. »

Beliayev, fondateur et patron des concerts symphoniques russes à Saint-Petersbourg, une série consacrée à la promotion de nouvelle musique russe sous la direction associée de Rimsky-Korsakov et de Glazounov, accepta de jouer la symphonie. Rachmaninov aurait plus prudemment fait de voir à une exécution à Moscou où il était mieux connu mais il était évidemment flatté à la pensée d'une création prestigieuse à St-Petersbourg où Glazounov avait déjà dirigé *Le Rocher*. La symphonie fut cependant une autre paire de manches. Rimsky-Korsakov et Glazounov exprimèrent des doutes envers elle et, même si Glazounov était un bon compositeur et un musicien complet, sa direction n'inspirait pas et il n'était pas homme à tirer le meilleur d'une musique qui ne lui plaisait pas particulièrement. Les répétitions de la symphonie furent complètement inadéquates (le programme renfermait deux autres œuvres nouvelles) et l'exécution du 27 mars 1897 est devenu notoire comme l'un des grands désastres de la musique. Recroquevillé, Rachmaninov prit la fuite par la sortie d'urgence de la salle, re-

connaissant à peine sa propre musique. Comme toujours quand une nouvelle œuvre échoue, le compositeur est blâmé plutôt que le chef d'orchestre (qui, sans parler d'autres lacunes, pourrait avoir été ivre). La plupart des critiques furent cinglantes. La confiance en soi de Rachmaninov s'écroula et il fut incapable de composer quoi que ce soit d'importance jusqu'à son Concerto pour piano no 2 en 1901, quoiqu'il fût très occupé avec autre chose pendant ce temps, posant les fondations de sa carrière de pianiste et de chef d'orchestre.

Comme pour le Concerto pour piano no 1, Rachmaninov espérait toujours trouver le temps de réviser la symphonie mais, quand il émigra en 1918, la partition resta en Russie et finit par disparaître. Les parties d'orchestre originales ne furent redécouvertes qu'en 1944, permettant à la symphonie d'être reconstruite et jouée à Moscou le 17 octobre 1945. La résurrection de la symphonie montra deux choses : qu'elle était la symphonie russe la plus audacieuse et intéressante à avoir été composée dans la décennie après la Pathétique de Tchaïkovski, et que l'hostilité de sa réception changea le cours de la composition de Rachmaninov car il ne se permit plus jamais l'expression d'une passion aussi brute et de gestes aussi ouvertement tragiques.

Comme Tchaïkovski, Rachmaninov crée des effets dramatiques en mettant en contraste des groupes thématiques de caractères très différents mais l'unité de la symphonie est assurée par une forme cyclique et des renvois thématiques toujours très clairs à l'oreille. Chaque mouvement commence avec la même figure de quatre notes. Dans le premier mouvement, elle est suivie immédiatement d'une motif descendant sinistre aux cordes basses. Ce thème devise de la symphonie est entendu dans diverses transformations dans plusieurs des thèmes suivants.

Un contraste frappant oppose tout le long de la symphonie des thèmes au caractère presque liturgique et des thèmes aux accents de musique gitane. Cette polarité a été interprétée comme le reflet d'un drame personnel dans la vie de

Rachmaninov. La partition porte la dédicace « À A.L. » et la citation sinistre du Deutéronome par saint Paul : « À moi la vengeance ! C'est moi qui ferai justice ». C'est aussi l'épigraphe d'*Anna Karenina* de Tolstoï, l'histoire d'une femme passionnée poussée à la destruction.

« A.L. » est presque certainement Anna Ledīzhenskaya, la femme d'un ami à l'origine partiellement gitane ; mais on n'est pas vraiment au courant de la relation de Rachmaninov avec elle et leur histoire est encore entourée de mystère. Or, nous savons que dans sa dernière œuvre, *Danses symphoniques*, Rachmaninov évoqua le thème devise de sa Première symphonie dans une sonorité à la lueur d'or : quelle que fut l'expérience vécue par Rachmaninov dans la symphonie, elle était encore très vivante dans son esprit à la fin de sa vie.

© *Andrew Huth* 2012

Déjà considéré comme « l'un des musiciens les plus importants de sa génération » par *Le Monde de la Musique*, **Yevgeny Sudbin** est né à Saint-Petersbourg et vit en Angleterre depuis 1997. Il fait de nombreuses tournées et reçoit continuellement d'excellentes critiques de ses concerts et récitals ; ses enregistrements ont été reçus avec une approbation exceptionnelle de la part des critiques. Sudbin joue dans plusieurs des salles de concert les plus prestigieuses du monde et il s'est produit à de grands festivals de musique tels le Festival Mostly Mozart de New York, le festival d'Aspen, La Roque d'Anthéron et le Festival de Verbier en Suisse où il est fréquemment invité. Il a fait ses débuts aux Proms de la BBC en 2008, et a joué depuis avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco, l'Orchestre du Minnesota, l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre Philharmonia, l'Orchestre Symphonique d'Atlanta, l'Orchestre Philharmonique de Bergen et l'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool.

Un récitaliste très demandé, Sudbin se produit au Tonhalle de Zurich ainsi qu'au Wigmore Hall de Londres et il a fait des apparitions à l'International Piano Series au South Bank de Londres, ainsi qu'à la tout aussi prestigieuse Master Piano Series dans la salle principale du Concertgebouw d'Amsterdam. Yevgeny Sudbin enregistre exclusivement sur étiquette BIS et le disque actuel suit des enregistrements très louangés de concertos de Chopin, Haydn, Scarlatti, Rachmaninov et Scriabine ainsi que des enregistrements favorablement remarqués de concertos de Tchaïkovski (no 1), Medtner (nos 1 et 2), Rachmaninov (no 4 et *Variations Paganini*) et Beethoven (nos 4 et 5). Ses nombreux récitals solos (d'œuvres de Chopin, Haydn, Scarlatti et Scriabin) ont été chaudement reçus par les critiques ; l'enregistrement de Rachmaninov en 2005 a été décrit par le critique de *Classics Today.com* comme « l'une des interprétations de Rachmaninov les plus soigneusement pensées, les plus intensément projetées et les plus méticuleusement interprétées que j'aie jamais entendues. »

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.yevgenysudbin.com

L'un des meilleurs orchestres d'Asie dont la réputation s'étend partout au monde, l'**Orchestre Symphonique de Singapour** (OSS) compte quatre-vingt-seize membres et joue dans la salle de concert l'Esplanade.. Il donne plus de 50 programmes symphoniques par année dans un répertoire embrassant les chefs-d'œuvre pour orchestre et les favoris de tout-temps ainsi que des créations ultramodernes, avec des musiciens et compositeurs asiatiques et singapouriens figurant en place d'honneur dans la saison. Depuis sa fondation en 1979, l'OSS a joué en Amérique, en Chine et en Europe. Le chef Lan Shui occupe le poste de directeur artistique depuis 1997 et a contribué tant à la réputation de l'orchestre qu'à la hausse de son niveau. En 2010, sa tournée incluait six villes en Allemagne ainsi que Londres, avec notamment un concert à guichets fermés à la

Philharmonie de Berlin qui a suscité des commentaires dithyrambiques des critiques du *Times* et du *Süddeutsche Zeitung*. Les enregistrements de l'orchestre consacrés aux symphonies et aux concertos pour piano d'Alexandre Tcherepnine (la première intégrale jamais réalisée) ont été reçus avec les plus grands éloges. L'OSS enregistre également la musique de Sergueï Rachmaninov, Chen Yi, Zhou Long et Bright Sheng pour la compagnie de disques BIS avec laquelle il a un contrat exclusif. Parmi les artistes qui ont participé à des enregistrements de l'orchestre figurent Evelyn Glennie, Cho-Liang Lin, Noriko Ogawa, Christian Lindberg et Martin Fröst.

Lan Shui devint directeur artistique de l'Orchestre Symphonique de Singapour en 1997. Depuis la nomination de Shui, l'orchestre a effectué plusieurs tournées couronnées de succès ainsi que maints enregistrements sur étiquette BIS. Né en Chine, il a fait ses débuts professionnels de chef à Beijing en 1986 et a ensuite été nommé directeur de l'Orchestre Symphonique de Beijing. En 1992, il fut invité par David Zinman à l'Orchestre Symphonique de Baltimore pour un poste de chef associé. Shui est également assistant de Neeme Järvi à l'Orchestre Symphonique de Détroit et de Kurt Masur à l'Orchestre Philharmonique de New York. Il se produit avec plusieurs formations dont l'Orchestre Symphonique de Bamberg, l'Orchestre Philharmonique de la Radio allemande, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Francfort, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart, l'Orchestre Symphonique MDR de Leipzig, la Symphonie de Houston, l'Orchestre Symphonique Allemand (Berlin), l'Orchestre Philharmonique du Japon et l'Orchestre Philharmonique de Hong Kong. Il est aussi chef principal de l'Orchestre Philharmonique de Copenhague depuis 2007 et, depuis 2011, il est conseiller artistique de l'Orchestre Symphonique National de Taiwan. Lan Shui enregistre régulièrement sur étiquette BIS depuis 1998 et ses disques ont

été mis deux fois en nomination pour un Grammy. Des sorties importantes avec l'Orchestre Symphonique de Singapour comptent l'intégrale des symphonies d'Alexander Tcherepnine. Il a reçu de nombreux prix internationaux dont ceux du festival des Arts de Beijing, de la Société Tcherepnine de New York, de l'université de Boston et de Singapour (Médaille de la culture).

MORE MUSIC BY RACHMANINOV FROM THE SAME PERFORMERS:

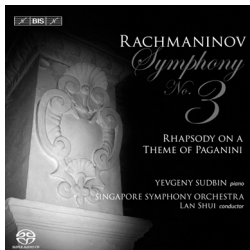

Symphony No. 2 in E minor, Op. 27 Vocalise, Op. 34 No. 14 BIS-SACD-1712

'Shui gives listeners precisely what's on the score, resulting in a moving, completely satisfying performance.' *allmusic.com*

'This is a world-class orchestra...'
International Record Review

"una orquesta sensacional" *Scherzo*

Symphony No. 3 in A minor, Op. 44 Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 with YEVGENY SUDBIN piano BIS-SACD-1988

Classical CD of the week *The Daily Telegraph*

„In der dritten Sinfonie zeigen sich dann einmal mehr die exceptionellen Qualitäten des Orchesters, das Lan Shui zu einem Klangkörper der Spitzenklasse herangebildet hat.“ *Fono Forum*

« Sudbin est superbe. Il joue non seulement avec une virtuosité absolument fascinante et électrisante, il convainc par la richesse, l'imagination et la spontanéité de ce jeu. » *Pizzicato*

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

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

INSTRUMENTARIUM:

Grand Piano: Steinway D

RECORDING DATA

Recording: August 2012 at the Esplanade Concert Hall, Singapore
Producer: Ingo Petry
Sound engineer: Hans Kipfer
Piano technician: Peter Salisbury

Equipment: Neumann microphones; RME Micstasy microphone preamplifier and high resolution A/D converter;
MADI optical cabling; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802
loudspeakers; STAX headphones
Original format: 96 kHz / 24-bit

Post-production: Editing: Christian Starke
Mixing: Ingo Petry, Hans Kipfer

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Andrew Huth 2012
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover photo: © Luz Hitters
Photo of Yevgeny Sudbin: © Mark Harrison
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

info@bis.se www.bis.se

BIS-2012 SACD © & © 2013, BIS Records AB, Åkersberga.

Lan Shui conducting the Singapore Symphony Orchestra
© Singapore Symphony Orchestra

BIS-2012