

RACHMANINOV
Symphony
No. 3

RHAPSODY ON A
THEME OF PAGANINI

YEVGENY SUDBIN *piano*

SINGAPORE SYMPHONY ORCHESTRA

LAN SHUI *conductor*

SUPER AUDIO CD

RACHMANINOV, SERGEI VASILIEVICH (1873–1943)

RHAPSODY ON A THEME OF PAGANINI, Op. 43 (Boosey & Hawkes) 23'07

[1]	Introduction. <i>Allegro vivace</i>	0'06
[2]	Variation 1. <i>(Precedente)</i>	0'18
[3]	Tema. <i>L'istesso tempo</i>	0'17
[4]	Variation 2. <i>L'istesso tempo</i>	0'17
[5]	Variation 3. <i>L'istesso tempo</i>	0'24
[6]	Variation 4. <i>Più vivo</i>	0'27
[7]	Variation 5. <i>Tempo precedente</i>	0'28
[8]	Variation 6. <i>L'istesso tempo</i>	1'07
[9]	Variation 7. <i>Meno mosso, a tempo moderato</i>	1'03
[10]	Variation 8. <i>Tempo I</i>	0'32
[11]	Variation 9. <i>L'istesso tempo</i>	0'31
[12]	Variation 10. $\text{♩}=\text{♩}$	0'53
[13]	Variation 11. <i>Moderato</i>	1'33
[14]	Variation 12. <i>Tempo di Minuetto</i>	1'13
[15]	Variation 13. <i>Allegro</i>	0'28
[16]	Variation 14. <i>L'istesso tempo</i>	0'43
[17]	Variation 15. <i>Più vivo scherzando</i>	1'11
[18]	Variation 16. <i>Allegretto</i>	1'35
[19]	Variation 17. $\text{♩}=\text{♩}$	1'46

20	Variation 18. <i>Andante cantabile</i>	2'49
21	Variation 19. <i>A tempo vivace</i>	0'26
22	Variation 20. <i>Un poco più vivo</i>	0'36
23	Variation 21. <i>Un poco più vivo</i>	0'25
24	Variation 22. <i>Un poco più vivo (alla breve)</i>	1'38
25	Variation 23. <i>L'istesso tempo</i>	0'55
26	Variation 24. <i>A tempo un poco meno mosso</i>	1'13

SYMPHONY NO. 3 IN A MINOR, Op. 44 *(Boosey & Hawkes)* 44'36

27	I. <i>Lento – Allegro moderato – Allegro</i>	17'56
28	II. <i>Adagio ma non troppo – Allegro vivace – Tempo come prima</i>	12'19
29	III. <i>Allegro – Allegro vivace – Allegro (tempo primo) – Allegretto – Allegro – Allegro vivace</i>	13'59

TT: 68'32

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

In 1933 an American journalist asked the sixty-year-old Rachmaninov if he'd given up composing. It wasn't a tactful question, and it must have rankled with the sensitive composer. The six years following his departure from Russia had been completely barren of new music; and since the first performances in 1927 of the *Fourth Piano Concerto* and the *Three Russian Songs* for chorus and orchestra there had been only the *Variations on a Theme of Corelli for solo piano*, composed in 1931.

In the summer of 1934, however, Rachmaninov and his family settled into the house he had been building on the shores of Lake Lucerne and in about seven weeks he finally produced a major new work. On 19th August he wrote to his sister-in-law: 'This work is rather a large one, and only yesterday, late at night, I finished it... This piece is written for piano and orchestra, about 20–25 minutes in length. But it is no concerto. It is called "Symphonic Variations on a theme by Paganini"'. Three weeks later, he was referring to it as a 'Fantasia for piano and orchestra in the form of variations on a theme of Paganini'.

The première was given by the composer with the Philadelphia Orchestra and Leopold Stokowski on 7th November 1934 in Baltimore. It was such a success that Rachmaninov, always fastidious and self-critical, began to have doubts: if it was so popular, he wondered, might there be something wrong with it...?

The famous theme comes from the last of the *Twenty-four Caprices* for solo violin published in 1820 by Niccolò Paganini (1782–1840), and has attracted many composers besides Rachmaninov, among them Schumann, Liszt, Brahms, Szymanowski and Lutosławski. The theme is ideal for variation: it has simple harmony, a memorable melodic shape, crisp and characteristic rhythms and regular phrasing. Any of these features can be varied, leaving the other elements clearly recognisable.

Rachmaninov's *Rhapsody* consists of twenty-four continuous variations, but

the work also falls into four broad sections, rather like a symphonic first movement, scherzo, slow movement and finale, although the comparison shouldn't be stretched too far. Variation 1 precedes the theme, giving just its skeleton before the full theme is given by the violins, with the main notes picked out by the piano. Variations 2 to 10 are all in a quick tempo, apart from No. 7 where the solo piano introduces another theme — the *Dies iræ*, the medieval chant which pervades so much of Rachmaninov's music as a symbol of mortality. It reappears in the march-like Variation 10, at first in the piano, then as a brass fanfare. Variation 11 is a slow, reflective piano cadenza. Variations 12 to 15 are all in triple time, beginning with a melancholy, slow minuet, while Variations 16 to 18 form a sort of slow movement, culminating in the 'big tune' of No. 18, which consists of Paganini's theme slowed down and turned upside-down. The final section resumes the quick tempo and begins a gradual acceleration to the final Variation 24, with its last reference to the *Dies iræ* in the brass.

It was no doubt the unexpected success of the *Paganini Rhapsody* that spurred Rachmaninov on to the composition of his next work, the *Third Symphony*. He composed the first two movements relatively quickly in the summer of 1935, but had to interrupt work for a major concert tour in the United States that autumn and winter. It was only in June 1936 that he was able to return to Switzerland to complete the finale. The première took place in America that November, again with Stokowski and the Philadelphia Orchestra. 'I was present at the first two performances...', wrote Rachmaninov. 'Both audience and critics responded sourly. Personally, I'm firmly convinced that this is a good work. But sometimes the author is wrong, too. However, I maintain my opinion.'

Rachmaninov was right about the symphony's quality, but perhaps those early audiences can be forgiven for not at first appreciating its special character. Each of Rachmaninov's three symphonies sums up one of the three main peri-

ods of his life. The *First* (1897) is the outpouring of a passionate and adventurous young man steeped in the climate of late nineteenth-century Russian music and literature. The *Second* (1907) is an expansive, opulent work composed when Rachmaninov was at the peak of his triple career of composer, pianist and conductor. The work of a reluctant exile, the *Third Symphony* stands in an uneasy position between two worlds, the Russia that Rachmaninov had lost after the Revolution and the uncertain new world of inter-war Western Europe and America in which he was forced to rebuild his life.

Most of the symphony's themes have a very marked Russian character, but they are treated with such ambiguity that few things are quite what they at first seem to be. Consider, for instance, what is usually referred to as the 'motto theme'. This theme, a chant-like oscillation of three notes, is heard at the very opening, in the watery, strangled colours of clarinet, muted horn and high solo cello. It reappears in various forms throughout the symphony, but only half-way through the finale does its latent significance come to the surface. Fleeting, easily missed, appear passages where the motto is clearly heard as a variant of the *Dies iræ*.

The broad outline of the first movement is a deceptively classical sonata form with clearly articulated introduction, exposition, development, restatement and coda; but the form's very clarity throws into relief a number of contradictions. The introduction is brief: an unadorned statement of the motto, immediately swept aside by an outburst for the full orchestra. The *Allegro moderato*'s main theme, scored for oboes and bassoons over a rocking violin figure, sounds at first hesitant and frail, but despite its initial diffidence it is this theme which contains the motives for much of the symphony's material. In the development section it is fragmented and invested with a distinctly bitter flavour, inevitably suggesting the composer's sense of desolation at the loss of his Russian past.

The second theme, launched by the cellos, is one of Rachmaninov's memorable 'big tunes': vocally phrased, sensual, capable of endless extension. It seems to inhabit a different world from the first, although the two are in fact closely related. It is absent from the long development, and when it returns in the recapitulation its expected stability is undermined by modulations into remote keys: the Indian summer has taken on the chill of approaching winter.

At the centre of the symphony lies a two-in-one movement combining slow movement and scherzo. This movement, like the first, opens and closes with the motto theme. The *Adagio* represents Rachmaninov at his most succulent, with a controlled flow of expressive melody rising by degrees to an impassioned climax. The *Allegro vivace*, in complete contrast, is brittle, quirky, full of unexpected twists and bizarre orchestral sonorities. When it has run its course the *Adagio* returns, but as a tenuous memory of itself. Much abbreviated, it cannot rise to its former level of intensity but gently fades away in a retrospective haze.

The central movement can be heard as a sort of pivot around which the symphony turns, and it is the toughness introduced by the scherzo section which nourishes the finale: in other words, it is as though images of the past must now give way to an acceptance of the present, with all its contradictions and unsolved challenges. The finale is in some ways the most straightforward movement of the three, with its sharp rhythmic impetus and orchestral virtuosity. But passing reminiscences of earlier themes, as well as those fleeting references to the *Dies iræ*, cast disturbing shadows across its features.

© Andrew Huth 2011

Already 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 with the BBC Philharmonic Orchestra under Yan Pascal Tortelier and in March 2009 performed with the San Francisco Symphony under Vladimir Ashkenazy. Other recent highlights include concerts with the London Philharmonic Orchestra and the Philharmonia Orchestra at The Royal Festival Hall, London.

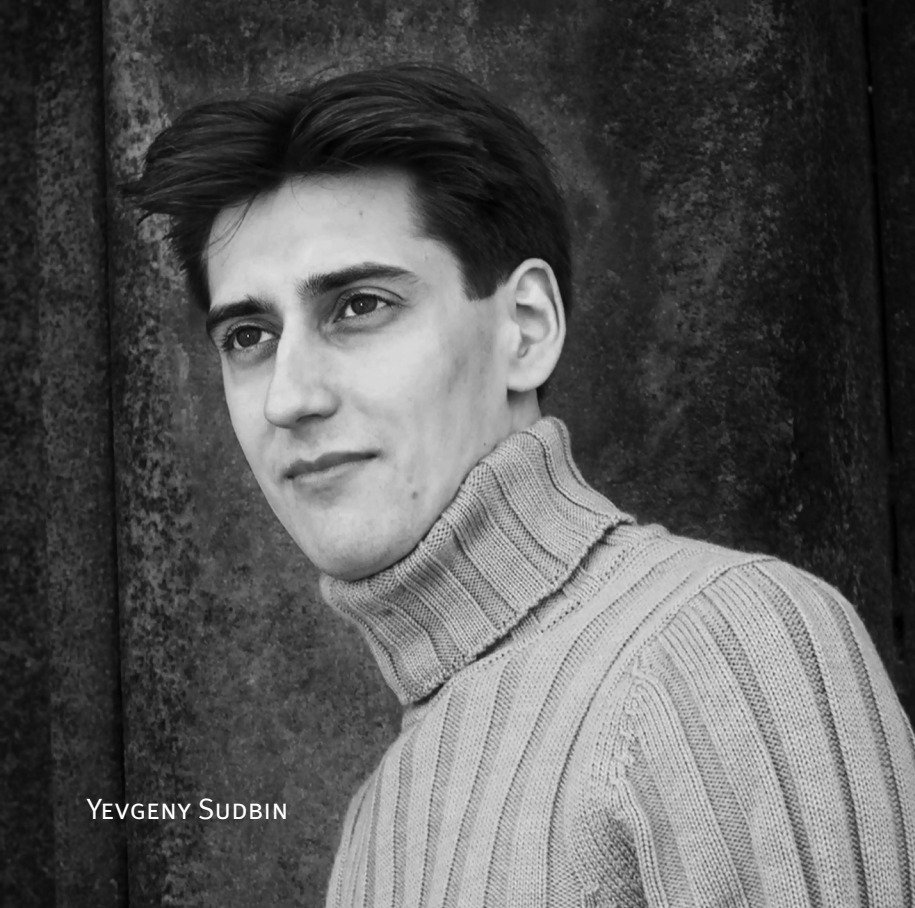
A sought-after recitalist, Sudbin performs in venues such as the Tonhalle (Zürich) and London’s Wigmore Hall, and in 2010 made his début in the prestigious International Piano Series at London’s South Bank, and in the equally prestigious Master Pianists Series in the main hall of the Amsterdam Concertgebouw. Yevgeny Sudbin records exclusively for BIS and the present disc follows highly acclaimed solo recitals (of Chopin, Haydn, Scarlatti, Rachmaninov and Scriabin) as well as high-profile recordings of concertos by Tchaikovsky (*No. 1*), Medtner (*Nos 1 and 2*) and Rachmaninov (*No. 4* in its original 1926 version). The first, highly praised disc in a series of the Beethoven piano concertos with the Minnesota Orchestra under Osmo Vänskä was recently released, with plans for solo recitals of works by Ravel, Liszt and Medtner.

For further information please visit www.yevgenysudbin.com

A leading Asian orchestra gaining recognition around the world, the **Singapore Symphony Orchestra** (SSO) aims to enrich the local cultural scene, serving as a bridge between the musical traditions of Asia and the West, and providing artistic inspiration, entertainment and education. A professional year-round orchestra with 96 members, the SSO makes its performing home at the Esplanade Concert Hall, and also performs regularly at other venues. Giving more than 50 symphonic programmes a year, its repertoire encompasses the all-time favourites and orchestral masterpieces as well as cutting-edge premières. Asian and Singaporean musicians and composers feature prominently in the concert season. Since its inception in 1979, the SSO has toured America, China and Hong Kong as well as Europe. Since maestro Lan Shui assumed the position of music director in 1997, he has raised the orchestra's international profile and level of excellence. In 2010, its six-city tour of London and Germany, which included a sold-out performance at the Berlin Philharmonie, garnered rave reviews from publications such as *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* (2007), featuring the music of Debussy, Zhou Long, Frank Bridge and Glazunov. The SSO has also recorded the music of Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng and Richard Yardumian under an exclusive recording contract with BIS. Artists 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. Lan Shui is passionate about premièring and commissioning works by Asian and Singaporean composers. 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 Orchestra. Recent engagements include performances with the Bamberg Symphony Orchestra, the Danish National Symphony Orchestra/DR, the Royal Danish Orchestra, l'Orchestre national des Pays de la Loire and the Bern Symphony Orchestra. Lan Shui is also the principal guest conductor of the Aalborg Symphony Orchestra. He has made a number of recordings for BIS, including music by Arnold, Hindemith and Fernström with the Malmö Symphony Orchestra. Notable releases with the Singapore Symphony Orchestra include the complete symphonies of Alexander Tcherepnin. He is the recipient of several international awards from, among others, the Beijing Arts Festival, the New York Tcherepnin Society, the 37th Besançon Conductors Competition, Boston University and Singapore (Cultural Medallion).

YEVGENY SUDBIN

Im Jahr 1933 fragte ein amerikanischer Journalist den sechzigjährigen Rachmaninow, ob er das Komponieren aufgegeben habe. Das war keine sehr taktvolle Frage, und sie muss den sensiblen Komponisten arg geschmerzt haben. In den sechs Jahren nach seiner Ausreise aus Russland hatte er kaum ein neues Werk komponiert; seit den Uraufführungen seines *Vierten Klavierkonzerts* und der *Drei russischen Lieder* für Chor und Orchester im Jahr 1927 waren nur die *Variationen über ein Thema von Corelli* für Klavier solo (1931) entstanden.

Im Sommer 1934 jedoch bezog Rachmaninow mit seiner Familie das Haus, das er am Ufer des Vierwaldstätter Sees erbaut hatte, und gut sieben Wochen später legte er eine bedeutende neue Komposition vor: „Dieses Werk ist ein ziemlich großes, und ich habe es erst gestern, spät in der Nacht, fertig gestellt. [...] Das Stück ist für Klavier und Orchester geschrieben und dauert 20–25 Minuten. Aber es ist kein Konzert. Es heißt Symphonischen Variationen über ein Thema von Paganini“. Drei Wochen darauf nannte er es „Fantasie für Klavier und Orchester in Form von Variationen über ein Thema von Paganini“.

Die Uraufführung fand am 7. November 1934 in Baltimore statt; der Komponist übernahm den Klavierpart, Leopold Stokowski leitete das Philadelphia Orchestra. Es wurde ein derart großer Erfolg, dass dem stets selbstkritischen und eigenwilligen Rachmaninow Zweifel kamen: Wenn es so beliebt war, fragte er sich, mochte vielleicht etwas damit nicht stimmen ...?

Das berühmte Thema stammt aus der letzten der *24 Caprices* für Violine solo, die Niccolò Paganini (1782–1840) im Jahr 1820 veröffentlichte, und es hat außer Rachmaninow zahlreiche andere Komponisten angezogen – u.a. Schumann, Liszt, Brahms, Szymanowski und Lutosławski. Das Thema eignet sich perfekt zu Variationen: Es hat eine einfache Harmonik, eine prägnante melodische Kontur, charakteristische Rhythmik und regelmäßige Phrasierung. Jedes

dieser Merkmale kann variiert werden, während die anderen deutlich erkennbar bleiben.

Rachmaninows *Rhapsodie* besteht aus 24 ununterbrochenen Variationen, zugleich aber gliedert sich das Werk in vier Großteile nach der Art einer Symphonie: Kopfsatz, Scherzo, langsamer Satz und Finale – ein Vergleich, der freilich nicht überstrapaziert werden sollte. Variation 1 erklingt vor dem eigentlichen Thema und deutet nur dessen Skelett an, bevor das vollständige Thema in den Violinen erklingt, während das Klavier die Hauptnoten markiert. Die Variationen 2 bis 10 stehen in schnellem Tempo – bis auf Variation 7, in der das Soloklavier ein weiteres Thema vorstellt: das *Dies iræ*, jenen mittelalterlichen Gesang, der so viele von Rachmaninows Werken als Sterblichkeitssymbol durchzieht. Es kehrt in der Marsch-Variation 10 wieder, zuerst im Klavier, dann als Bläserfanfare. Variation 11 ist eine langsame, nachdenkliche Klavierkadenz. Die Variationen 12 bis 15 stehen alle im Dreiertakt und beginnen mit einem melancholischen, langsamen Menuett, während die Variationen 16 bis 18 eine Art langsamen Satz bilden und in der „Großmelodie“ der Variation 18 kulminieren, in der Paganinis Thema entschleunigt und auf den Kopf gestellt wird. Der Schlussteil greift das schnelle Tempo wieder auf und beschleunigt sich zusehends hin zur abschließenden Variation 24 mit ihren letzten Verweisen auf das *Dies iræ* in den Blechbläsern.

Ohne Zweifel war es der unerwartete Erfolg der *Paganini-Rhapsodie*, der Rachmaninow zur Komposition seines nächsten Werks anspornte: der *Dritten Symphonie*. Die ersten beiden Sätze komponierte er relativ rasch im Sommer 1935; wegen einer großen Herbst- und Wintertournee durch die USA aber musste er die Arbeit unterbrechen. Erst im Juni 1936 kehrte er in die Schweiz zurück, um das Finale fertigzustellen. Die Uraufführung fand, wiederum mit Stokowski und dem Philadelphia Orchestra, im November 1936 in den USA

statt. „Ich war bei den ersten beiden Aufführungen zugegen“, schrieb Rachmaninow. „Sowohl Publikum wie Kritiker reagierten abweisend. Ich selber bin fest davon überzeugt, dass es sich um ein gutes Werk handelt. Aber manchmal irrt sich auch der Autor. Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung.“

Rachmaninow hatte recht im Hinblick auf die Qualität der Symphonie, doch ist den ersten Hörern vielleicht nachzusehen, dass sie ihren besonderen Charakter nicht sogleich zu würdigen wussten. Jede der drei Symphonien Rachmaninows resümiert eine der drei Hauptperioden seines Lebens. Die *Erste* (1897) ist das Erzeugnis eines leidenschaftlichen und abenteuerlustigen jungen Mannes, der von der Atmosphäre der russischen Musik und Literatur des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Die *Zweite* (1907) ist ein expansives, opulentes Werk, das Rachmaninow auf dem Höhepunkt seiner dreifachen Karriere als Komponist, Pianist und Dirigent schrieb. Die *Dritte Symphonie*, das Werk eines verunsicherten Exilanten, befindet sich in der unbehaglichen Position inmitten zweier Welten: dem Russland, das Rachmaninow nach der Revolution verloren hatte, und der unwägbaren neuen Welt der westeuropäischen und amerikanischen Zwischenkriegszeit, in der er sein Leben neu aufbauen musste.

Die meisten Themen der Symphonie sind von ausgeprägt russischem Charakter, doch sie werden mit einer solchen Ambivalenz behandelt, dass wenig so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Betrachten wir beispielsweise das, was gemeinhin als „Motto-Thema“ bezeichnet wird. Dieses Thema – ein choralartiges Dreitonpendel – erklingt ganz zu Beginn in den faden, erstickten Farben von Klarinette, gedämpftem Horn und hohem Solo-Cello. Es erscheint im Verlauf der Symphonie in unterschiedlichen Gestalten wieder, doch erst in der Mitte des Finales kommt seine latente Bedeutung zur Geltung. Flüchtig und leicht zu überhören, erklingen Passagen, in denen das Motto deutlich als *Dies iræ*-Variante erkennbar ist.

Der erste Satz scheint als täuschend echte klassische Sonatenform mit klar artikulierter Einleitung, Exposition, Durchführung, Reprise und Coda angelegt zu sein; doch gerade die formale Klarheit lässt eine Reihe von Widersprüchen hervortreten. Die Einleitung ist kurz: Das schmucklose vorgestellte Motto wird unverzüglich von einem Tutti-Ausbruch beiseite gefegt. Das Hauptthema des *Allegro moderato* – Oboen und Fagotte über einer schaukelnden Violinfigur – klingt zuerst zaghaft und zerbrechlich, doch trotz seiner anfänglichen Zurückhaltung enthält genau dieses Thema die Motive für einen Großteil des Materials dieser Symphonie. In der Durchführung wird es fragmentiert und mit einem betont bitteren Beigeschmack versehen, was den Gedanken nahelegt, der Komponist habe der Verzweiflung angesichts des Verlusts seiner russischen Vergangenheit Ausdruck verleihen wollen. Das von den Celli vorgestellte zweite Thema ist eine von Rachmaninows „Großmelodien“ – vokal phrasiert, sinnlich, endlos erweiterbar. Es scheint einer anderen Welt anzugehören als das erste Thema, auch wenn beide tatsächlich eng verwandt sind. In der umfangreichen Durchführung fehlt es, und wenn es in der Reprise wiederkehrt, wird seine vermeintliche Stabilität durch Modulationen in entfernte Tonarten unterminiert: den „Indian Summer“ hat der Frost des nahen Winters ereilt.

Im Zentrum der Symphonie befindet sich ein 2-in-1-Satz, der langsamen Satz und Scherzo verbindet. Wie der erste Satz beginnt und endet er mit dem Motto-Thema. Das *Adagio* zeigt Rachmaninow von seiner „saftigsten“ Seite; die expressive, kontrolliert fließende Melodie steigert sich allmählich zu einem leidenschaftlichen Höhepunkt. In gänzlichem Kontrast hierzu ist das *Allegro vivace* brüchig, verschoben, voller überraschender Wendungen und bizarrer Orchesterklänge. Daran anschließend setzt das *Adagio* wieder ein, jedoch nur als schwache Erinnerung seiner selbst. Erheblich verkürzt, vermag es seine einstige Intensität nicht mehr zu erreichen und entschwindet sanft hinter einem nostalgischen Schleier.

Der Mittelsatz kann als eine Art Achse gehört werden, um den sich die Symphonie dreht; die Härte, die der Scherzeteil einführt, nährt das Finale. Anders gesagt: Es ist, als ob die Bilder der Vergangenheit nun der Akzeptanz der Gegenwart weichen müssten – mit all ihren Widersprüchen und unbewältigten Herausforderungen. Das Finale mit seinem scharfen rhythmischen Impetus und seiner orchestralen Virtuosität ist in mancher Hinsicht der geradlinigste der drei Sätze. Beiläufige Reminiszenzen an frühere Themen sowie jene flüchtigen Anklänge an das *Dies iræ* aber werfen verstörende Schatten auf seine Wesenszüge.

© *Andrew Huth 2011*

Yevgeny Sudbin, den der *International Record Review* als „eines der wichtigsten pianistischen Talente unserer Zeit“ bezeichnete, wurde in St. Petersburg geboren und lebt seit 1997 in Großbritannien. Für seine zahlreichen Auftritte in der ganzen Welt erhält er exzellente Kritiken; 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 (New York), des Aspen Festivals, La Roque d'Anthéron und des Verbier Festivals, bei dem er regelmäßig auftritt. 2008 gab Yevgeny Sudbin mit dem BBC Philharmonic Orchestra unter Yan Pascal Tortelier sein Debüt bei den BBC Proms; im März 2009 konzertierte er mit dem San Francisco Symphony unter Vladimir Ashkenazy. Andere derzeitige Konzert-Highlights sind Auftritte mit dem London Philharmonic Orchestra und dem Philharmonia Orchestra in der Londoner Royal Festival Hall.

Daneben ist Sudbin ein gefragter Solokünstler, der u.a. in der Tonhalle Zürich und in der Londoner Wigmore Hall auftritt, 2010 gab er seine Debüts in der renommierten International Piano Series der Londoner South Bank und in

der ebenso namhaften Meisterpianisten-Reihe im Großen Saal des Amsterdamer Concertgebouw. Yevgeny Sudbin nimmt exklusiv für BIS auf; der vorliegenden CD gingen fünf gefeierte Solo-Programme voraus (Chopin, Haydn, Scarlatti, Rachmaninow und Skrjabin) sowie vielbeachtete CDs mit Konzerten von Tschaikowsky (*Nr. 1*), Medtner (*Nr. 1* und *2*) und Rachmaninow (*Nr. 4* in der Originalfassung von 1926). Die erste, begeistert gefeierte Folge einer Gesamteinspielung der Beethovenschen Klavierkonzerte mit dem Minnesota Orchestra unter Osmo Vänskä wurde soeben veröffentlicht; außerdem sind Solo-CDs mit Werken von Ravel, Liszt und Medtner in Vorbereitung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.yevgenysudbin.com

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

konzernte von Alexander Tscherepnin – die erste Gesamteinspielung überhaupt – hat großen Beifall erhalten. Exklusiv für das Label BIS hat das SSO Werke von Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng und Richard Yardumian eingespielt. Zu den Künstlern, mit denen es dabei zusammengearbeitet hat, gehören Evelyn Glennie, 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 eine zahlreiche Aufnahmen für BIS gemacht. Mit Begeisterung vergibt er Kompositionsaufträge und leitet Uraufführungen von Komponisten aus Asien und Singapur. Der gebürtige Chinese gab sein Debüt als Berufsdirigent 1986 in Peking und wurde bald darauf zum Dirigenten des Beijing Symphony Orchestra ernannt. 1992 wurde er von David Zinman als Assistent zum Baltimore Symphony Orchestra eingeladen. Außerdem assistierte er Neeme Järvi beim Detroit Symphony Orchestra und Kurt Masur beim New York Philharmonic Orchestra. Zu seinen Verpflichtungen in jüngerer Zeit gehören Auftritte mit den Bamberger Symphonikern, dem Danish National Symphony Orchestra/DR, dem Royal Danish Orchestra, dem Orchestre National des Pays de la Loire und dem Berner Symphonie-Orchester. Daneben ist Lan Shui Ständiger Gastdirigent des Aalborg Symphony Orchestra. Er hat zahlreiche CDs für BIS aufgenommen, darunter Musik von Arnold, Hindemith und Fernström mit dem Malmö Symphony Orchestra. Unter den Einspielungen mit dem SSO ist insbesondere die Gesamteinspielung der Symphonien von Alexander Tscherepnin hervorzuheben. Lan Shui hat mehrere internationale Preise erhalten, u.a. vom Beijing Arts Festival, der New York Tscherepnin Society, der 37th Besançon Conductors Competition in Frankreich, der Boston University und der Republik Singapur (Kulturmedaille).

En 1933, un journaliste américain demanda à Rachmaninov, âgé alors de 66 ans, s'il avait abandonné la composition. La question manquait de tact et elle a dû brûler la sensibilité du compositeur. Les six ans suivant son départ de la Russie avaient été complètement stériles du point de vue musique nouvelle et, depuis la création en 1927 du *Concerto pour piano no 4* et des *Trois chansons russes* pour chœur et orchestre, seules les *Variations sur un thème de Corelli* pour piano solo avaient été composées en 1931.

À l'été de 1934 cependant, Rachmaninov et sa famille s'installèrent dans la maison qu'il avait construite sur les bords du lac Lucerne et en sept semaines environ il produisit finalement une nouvelle œuvre importante. Il écrivit à sa belle-sœur le 19 août : « Cette œuvre est assez volumineuse et je ne l'ai finie que hier, tard dans la nuit. [...] Cette pièce est écrite pour piano et orchestre, d'une durée d'environ 20 à 25 minutes. Mais ce n'est pas un concerto. Elle s'intitule *Variations symphoniques sur un thème de Paganini*. » Trois semaines plus tard, il en parlait comme d'une « Fantaisie pour piano et orchestre sous forme de variations sur un thème de Paganini. » La création fut donnée par le compositeur avec l'Orchestre de Philadelphie et Leopold Stokowski le 7 novembre 1934 à Baltimore. Le succès fut tel que Rachmaninov, toujours méticuleux et auto-critique, commença à douter d'elle : puisqu'elle était si populaire, se demandait-il, pourrait-il y avoir quelque chose de louche... ?

Le célèbre thème provient du dernier des *Vingt-quatre Caprices pour violon solo* publiés en 1820 par Niccolò Paganini (1782–1840) et il a charmé plusieurs compositeurs en plus de Rachmaninov dont Schumann, Liszt, Brahms, Szymanowski et Lutosławski. Le thème se prête idéalement à la variation : harmonie simple, forme mélodique mémorable, rythmes frais et caractéristiques et phrasé régulier. Tous ces traits peuvent être variés, laissant les autres éléments facilement reconnaissables.

La *Rhapsodie* de Rachmaninov consiste en 24 variations continues mais l'œuvre renferme quatre grandes sections, un peu comme un premier mouvement symphonique, scherzo, mouvement lent et finale quoique la comparaison soit un peu exagérée. La première variation précède le thème, en dessine juste le squelette avant que les violons ne l'exécutent au complet tandis que les notes principales sont choisies par le piano. Les variations 2 à 10 passent toutes en tempo rapide sauf la septième où le piano solo introduit un autre thème – le *Dies iræ*, le chant médiéval qui imprègne tant de la musique de Rachmaninov comme symbole de la mortalité. Il réapparaît dans la dixième variation, une sorte de marche, d'abord au piano, puis dans une fanfare de cuivres. La onzième variation est une cadence lente et songeuse pour piano. Les variations 12–15 sont toutes à trois temps, commençant avec un menuet lent et mélancolique tandis que les variations 16 à 18 forment un sorte de mouvement lent, aboutissant au « grand air » de la dix-huitième formée du thème de Paganini ralenti et en inversion. La section finale ramène le tempo rapide et commence une accélération graduelle jusqu'à la variation finale, la 24e, avec sa dernière référence au *Dies iræ* aux cuivres.

Il ne fait aucun doute que c'est le succès inattendu de la *Rhapsodie Paganini* qui a stimulé Rachmaninov à composer son œuvre suivante, la *Troisième symphonie*. Il en composa les deux premiers mouvements assez rapidement en été 1935 mais il dut interrompre son travail pour une grande tournée de concerts aux États-Unis en automne-hiver. Il ne put retourner en Suisse pour terminer le finale qu'en juin 1936. La création eut lieu aux États-Unis en novembre, encore une fois avec Stokowski et l'Orchestre de Philadelphie. « J'ai assisté aux deux premières exécutions... » écrit Rachmaninov. « Le public et les critiques ont donné une réponse aigre. Quant à moi, je suis fermement persuadé que c'est du bon travail. Parfois cependant, l'auteur peut avoir tort. Je maintiens pourtant mon opinion. »

Rachmaninov avait raison quant à la qualité de la symphonie mais on pourrait peut-être pardonner à ce public d'alors de ne pas en avoir immédiatement apprécié le caractère spécial. Chacune des trois symphonies de Rachmaninov résume l'une des trois périodes principales de sa vie. La *Première* (1897) est l'épanchement d'un jeune homme passionné et aventureux imprégné du climat de la musique et de la littérature russes de la fin du 19e siècle. La *Seconde* (1907) est une œuvre expansive et opulente composée quand Rachmaninov était au sommet de sa triple carrière de compositeur, pianiste et chef d'orchestre. L'œuvre d'un exil involontaire, la *Troisième symphonie* se tient inconfortablement entre deux mondes, la Russie que Rachmaninov avait perdue après la Révolution et le nouveau monde incertain d'entre-deux guerres de l'Europe occidentale et des États-Unis dans lequel il devait refaire sa vie.

Un caractère très russe marque la plupart des thèmes de la symphonie mais ils ont traités avec tant d'ambiguïté que peu de choses sont vraiment ce qu'elles semblent être à première vue. Examinons par exemple ce qu'on appelle couramment le « thème de devise ». Une oscillation de trois notes qui rappelle le chant, ce thème est entendu au tout début aux accents étranglés, larmoyants de la clarinette, du cor en sourdine et de l'aigu du violoncelle solo. Il réapparaît sous diverses formes tout au long de la symphonie mais sa signification latente ne fait surface qu'au milieu du finale. Des passages fugitifs, passant facilement inaperçus, transmettent une variante aisément reconnaissable du *Dies iræ*.

Les grandes lignes du premier mouvement décrivent une forme sonate trompeuse avec une introduction nettement articulée, exposition, développement, réexposition et coda ; mais la clarté même de la forme met en relief des contradictions. L'introduction est brève : une exposition sans fioritures du thème de devise est immédiatement poussée de côté par un emportement passager de l'orchestre en entier. Confié aux hautbois et bassons sur une figure mélodique

berçante aux violons, le thème principal de l'*Allegro moderato* semble d'abord frêle et hésitant mais, malgré sa méfiance première, c'est ce thème qui renferme les motifs de la majorité du matériel de la symphonie. Il est fragmenté dans le développement et envahi distinctement d'un goût amer, suggérant inévitablement le consternement du compositeur devant la perte de son passé russe. Lancé par les violoncelles, le second thème est l'un des « grands airs » mémorables de Rachmaninov : son phrasé est vocal, sensuel, capable d'extension infinie. Il semble habiter un monde différent du premier quoique les deux soient intimement apparentés. Absent du long développement, sa réapparition dans la réexposition surprend vu que la stabilité attendue est compromise par des modulations dans des tonalités éloignées : l'été de la Saint-Martin frissonne à l'approche de l'hiver.

Le centre de la symphonie est habité par un mouvement de deux en un, servant de mouvement lent et de scherzo. Comme dans le premier mouvement, le thème de devise ouvre et clôt celui-ci. L'*Adagio* représente Rachmaninov à son meilleur avec un cours contrôlé de mélodie expressive s'élevant par degrés à un sommet exalté. Fragile, excentrique, rempli de tournants inattendus et de sonorités orchestrales bizarres, l'*Allegro vivace* apporte un contraste complet. Quand il a suivi son cours, l'*Adagio* revient mais il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Très raccourci, il ne peut pas s'élever à son niveau antérieur d'intensité et s'estompe dans un brouillard rétrospectif.

On peut voir dans le mouvement central une sorte de pivot autour duquel la symphonie tourne et c'est la rudesse introduite par la section de scherzo qui nourrit le finale : autrement dit, on croirait que des images du passé doivent maintenant faire place à une acceptation du présent avec toutes ses contradictions et ses défis non résolus. Le finale est en quelque sorte le plus honnête des trois avec son élan rythmique aigu et sa virtuosité orchestrale. Par contre, des

rappels passagers de thèmes antécédents ainsi que ces références fugitives au *Dies iræ* jettent des ombres troublantes sur ses éléments.

© *Andrew Huth 2011*

Déjà considéré comme « l'un des musiciens les plus singuliers de sa génération » par *Le Monde de la Musique*, **Yevgeny Sudbin** est né à Saint-Pétersbourg 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 avec l'Orchestre Philharmonique de la BBC dirigé par Yan Pascal Tortelier et, en mars 2009, il jouait avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco sous la direction de Vladimir Ashkenazy. Parmi ses prestations importantes récentes, mentionnons des concerts avec l'Orchestre Philharmonique de Londres et l'Orchestre Philharmonia au Royal Festival Hall à Londres.

Un récitaliste très demandé, Sudbin fait des apparitions au Tonhalle de Zurich ainsi qu'au Wigmore Hall de Londres et, en 2010, il fit ses débuts d'une part à la prestigieuse International Piano Series au South Bank de Londres, et d'autre part 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 cinq récitals hautement acclamés de Chopin, Haydn, Scarlatti, Rachmaninov et Scriabine ainsi que des enregistrements très remarquables de concertos de Tchaïkovski (*no 1*), Medtner (*nos 1 et 2*)

et Rachmaninov (*no 4* dans sa version originale de 1926). Le premier enregistrement, reçu avec enthousiasme, d'une série consacrée aux Concertos de Beethoven avec l'Orchestre du Minnesota sous la direction d'Osmo Vänskä est paru à la fin 2010. Des récitals consacrés à des œuvres de Ravel, Liszt et de Medtner sont également annoncés.

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

L'Orchestre symphonique de Singapour (OSS), l'un des meilleurs orchestres d'Asie, vise à enrichir la scène culturelle locale, à servir de pont entre les traditions musicales de l'Asie et de l'Occident et à fournir une inspiration artistique, à divertir et à éduquer. Orchestre professionnel à temps plein comptant quatre-vingt-seize membres, l'OSS a élu domicile à l'Esplanade Concert Hall mais il se produit également dans d'autres grandes salles. L'orchestre donne plus de cinquante concerts par saison et son répertoire comprend aussi bien les pièces favorites du public que les chefs-d'œuvre orchestraux et assure plusieurs créations. Des interprètes et des compositeurs asiatiques ainsi que de Singapour sont régulièrement mis en vedette au cours de la saison. Depuis sa fondation en 1979, l'OSS a joué en Amérique, en Chine et à Hong Kong ainsi qu'en Europe. Le chef Lan Shui occupe le poste de directeur artistique depuis 1997 et a contribué tant à la réputation de l'orchestre qu'à la hausse de son niveau. En 2010, sa tournée incluait six villes en Allemagne ainsi que Londres, avec notamment un concert à guichet fermé 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 Chen Yi, Zhou Long, Bright Sheng et Richard Yardumian 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 devient directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Singapour en 1997. Depuis son engagement, l'orchestre effectue plusieurs tournées couronnées de succès ainsi que plusieurs enregistrements sur étiquette BIS. Lan Shui est passionné lorsqu'il s'agit de créations et de commandes d'œuvres nouvelles de compositeurs asiatiques et de Singapour. Né en Chine, il fait ses débuts professionnels de chef à Beijing en 1986 et est ensuite nommé chef de l'Orchestre symphonique de Beijing. En 1992, il est invité par David Zinman à l'Orchestre symphonique de Baltimore pour un poste de chef associé. Shui est également chef associé de Neeme Järvi à l'Orchestre symphonique de Détroit et de Kurt Masur à l'Orchestre philharmonique de New York. Il se produit avec l'Orchestre symphonique de Bamberg, l'Orchestre symphonique national danois/DR, l'Orchestre royal danois, l'Orchestre national des Pays de la Loire et l'Orchestre symphonique de Berne. Lan Shui est également principal chef invité de l'Orchestre symphonique d'Aalborg. Il réalise plusieurs enregistrements pour BIS, notamment des œuvres d'Arnold, Hindemith et Fernström avec l'Orchestre symphonique de Malmö. Parmi les enregistrements avec l'Orchestre symphonique de Singapour, mentionnons l'intégrale des symphonies d'Alexandre Tcherepnine. Il remporte de nombreuses distinctions internationales notamment celles du festival de Beijing, de la Société Tcherepnine de New York, de l'Université de Boston ainsi que le Médaillon culturel de Singapour en plus d'avoir été lauréat du 37e Concours de direction de Besançon.

WITH THE SAME PERFORMERS:

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

„Lan Shui ... läßt sich von der Musik selbst leiten, von ihren Bögen, Windungen, Impulsen, Melancholien und Triumphen ... und ... befördert mitsamt seinem fabelhaften Klangkörper auf eine musikalische Höhe, von der aus wir tatsächlich das ganze Terrain dieses Werkes überschauen können.“ *klassik-heute.de*

‘This is a world-class orchestra...’ *International Record Review*

„Was Lan Shui hier erarbeitet hat, überzeugt auf ganzer Linie ... Das auf absolutem Weltklasseniveau agierende Orchester folgt dem Dirigenten mit technischer Perfektion und stets spürbarer Motivation.“ *klassik.com*

‘Lan Shui has a real feeling for Rachmaninov.’ *Daily Mail*

“una orquesta sensacional” *Scherzo*

‘Under Shui’s direction, the SSO performs with an admirably warm, balanced sound quality and meticulous attention to technical detail... Shui gives listeners precisely what’s on the score, resulting in a moving, completely satisfying performance.’ *allmusic.com*

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: July/August 2011 at the Esplanade Concert Hall, Singapore
Producer: Marion Schwebel
Sound engineer: Thore Brinkmann
Piano technician: Peter Salisbury

Equipment: Neumann microphones; RME Micstasy microphone preamplifier and high resolution A/D converter; MADI optical cabling; Yamaha 02R96 digital mixer; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones

Post-production: Original format: 96kHz / 24-bit
Editing: Bastian Schick
Mixing: Thore Brinkmann, Marion Schwebel

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Andrew Huth 2011
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chen   (French)
Front cover image: © Collin Tan
Back cover photo: © Singapore Symphony Orchestra
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, Stationsv  gen 20, SE-184 50   kersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-SACD-1988    2011 &    2012, BIS Records AB,   kersberga.

BIS-SACD-1988