

TCHAIKOVSKY SYMPHONY No.5

Yutaka Sado

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

TCHAIKOVSKY SYMPHONY No.5

Yutaka Sado

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

PYOTR IL'YICH TCHAIKOVSKY (1840-1893)

Symphony no. 5 in e minor, op. 64

[1] Andante – Allegro con anima	16:03
[2] Andante cantabile, con alcuna licenza	14:07
[3] Valse: Allegro moderato	6:42
[4] Finale: Andante maestoso – Allegro vivace	13:33

[5] Slavonic March, op. 31	9:23

total time 59:58

Yutaka Sado conducts Tchaikovsky's Fifth Symphony

After completing the *Third Symphony* (1875) and the *Fourth Symphony* (1878), Pyotr Ilyich Tchaikovsky did not turn to writing another symphony for 10 years. Although the composer resumed work on this form in 1885 in the *Manfred Symphony*, he did not include it in the numbered series, since it belonged to the genre of programme music. (The second piece on the recording, *Marche Slave* [*Slavonic March*] was written shortly before the *Fourth Symphony* as an occasional work for a benefit concert on behalf of the victims of the Turkish-Serbian War.) It was only after his first European tour in April 1888, when he conducted his own works and received the long awaited appraisal in Berlin, Paris and London, that he felt the energy to write a new symphony. Nonetheless, work on it was arduous

and slow at the start. On May 30 he wrote to his patroness, Nadezhda von Meck, that he was about to "squeeze a symphony from my benumbed brain". He seems to have overcome this minor crisis very quickly, however, for the first draft of the work was already completed by June 22. The composer finished the orchestration on August 14 and writes contentedly to his friend and patroness: "I may say that this symphony does not take a back seat to the earlier ones."

The world premiere of the *Fifth Symphony* took place in St. Petersburg on November under Tchaikovsky's baton. It was a triumph, and the composer received frenetic applause from an enthralled audience. However, the reaction from the press was cool and harshly critical of the work. One critic even wrote that the piece contained no fewer than three waltzes and did nothing but repeat itself. Thus the insecure

composer was assailed by acute feelings of self-doubt: "After having performed the symphony twice in St Petersburg and once in Prague, I am convinced it is a failure. There is something repellent in it, something insincere and artificial. Am I worn out, as you say? Yesterday evening I looked through the *Fourth Symphony*. How much nobler, how much better it is!" This self-criticism was often cited as a proof of the supposed weakness of the work, but it should not be overestimated. For Tchaikovsky was a notorious doubter and extremely vulnerable when facing criticism. The letter to Mme von Meck quoted here is more of a reaction to the shock, and he poured out his feelings into it. After he performed the *Fifth Symphony* with great success a year later in Hamburg and received an approving gesture from Brahms, he calmed down again: "The symphony doesn't seem to me so bad at all and I'm starting to love it more and more."

It is no coincidence that the *Fifth Symphony* found a positive echo in Germany, for within Tchaikovsky's oeuvre it is regarded as a work sensible of form and oriented on the German model. The first movement has a stringently constructed sonata form, in which the rhythmically striking main theme combines with the expressive ancillary theme in repeated dialectic heightening of the development. The whole structure is based on a leitmotif: the "Fate Motif" sounded at the start by the clarinet appears in each of the four movements, endowing a formal unity to the totality of the work. The reason why it is linked to ideas of fate derives from Tchaikovsky's personal programmatic notes: "Introduction. Total submission before fate, or, which is the same thing, the inscrutable designs of Providence." The motif – taken from Glinka's opera *A Life for the Tsar* – develops throughout the course of the piece from initial gloom to a glorious

march. Just as the original vocal melody ("Turn not back to sorrow") sings of a turning away from grief, so the music battles for victory and endeavours to conquer fate. This structural progression in form and content is far removed from the composer's supposed "emotional exhibitionism". Far more, it shows his mastery in capturing emotions in a clear language of forms.

Yutaka Sado's interpretation is based on this understanding of the work. The *Deutsche Symphonie-Orchester Berlin* plays precisely and judiciously, and the darkly shimmering rendering resonates in an even balance of drama and finesse. And this, although the conductor, who was born in Kyoto in 1961, achieved prominence as a pupil of Leonard Bernstein, assisting him in his late tour of Germany and the USSR. His attachment to Bernstein is so consequential that like his teacher he is the presenter of a music

programme on television and calls his concert cycle for schoolgoers "Young People's Concerts" – the name of the legendary concert series by the New York Philharmonic Orchestra, which Bernstein conducted in the sixties. But what we hear in this recording is hardly reminiscent of Bernstein's all-consuming personal style. Sado lays great store by the quiet tones, shading the middle section for strings with finely nuanced colours. The basic mood lies in the world-weary melancholy, which is expressed with particular intensity in the concentrated pianissimo of the second movement. There is no sign here of misinterpreted melodrama and sentimentality – what Tchaikovsky called "insincerity". Sado gives the work back its original aesthetics of form and the deeply felt naturalness of the emotions.

Taka Kidokoro

Translated by Abigail Ryan Prohaska

Yutaka Sado

Yutaka Sado was born in Kyoto (Japan) and attended the Kyoto City University of the Arts. In 1987 he studied with Leonard Bernstein and Seiji Ozawa at the Tanglewood Music Festival and became Bernstein's assistant during his concert tour with the Schleswig-Holstein Festival Orchestra. He won the Premier Grand Prix of the 39th International Competition for Young Conductors Besançon in 1989 and later the first prize in the Leonard Bernstein International Competition (1995). Sado assisted Bernstein and Michael Tilson Thomas in founding the Pacific Music Festival in Sapporo (Japan), where he appeared as permanent conductor and guest conductor. In 1993 Sado was appointed chief conductor of the Orchestre des Concerts Lamoureux; he was soon able to tie in the orchestra's reputation with the legendary era of Igor Markevitch. In 1999 he was

appointed First Guest Conductor of the Orchestra Sinfonica di Milano "Giuseppe Verdi". Sado is a regular guest with leading orchestras including the Orchestre de Paris, the Orchestre National de France, the Orchestre Philharmonique de Radio France, the Konzerthausorchester Berlin, the Bavarian Radio Symphony Orchestra, the Sächsische Staatskapelle Dresden, the Gewandhausorchester Leipzig, the Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, the Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, the Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI and the Orchestre de la Suisse Romande. In his home country he has been the artistic director of the Hyogo Performing Arts Center since 2005.

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

For more than 60 years, the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (DSO) has distinguished itself as one of Germany's leading orchestras. The number of renowned Music Directors, the scope and variety of its work, and its particular emphasis on modern and contemporary music, makes the ensemble unique. In 2007 Ingo Metzmacher became its sixth Principal Conductor and Artistic Director succeeding Ferenc Fricsay, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Vladimir Ashkenazy und Kent Nagano.

The orchestra was founded in 1946 as RIAS-Symphonie-Orchester by the broadcasting station in the American sector of Berlin. In 1956, when the former Sender Freies Berlin (today Rundfunk Berlin-Brandenburg, rbb) assumed responsibility for

the orchestra, it was renamed Radio-Symphonie-Orchester Berlin (RSO). In 1993, to avoid confusion in Berlin's newly reunified cultural landscape, the orchestra decided to relinquish its familiar name in favour of its present one.

Tours of the DSO have included concerts in Lebanon, Russia, Asia, the USA and South America, as well as regular engagements at the Salzburg Festival and the Festspielhaus Baden-Baden. Its relationship with the German international broadcaster Deutsche Welle has resulted in a series of guest performances in Eastern Europe. Furthermore, the DSO performed in the major European concerts halls. In August|September 2009 the DSO and Ingo Metzmacher appeared together on a seven-concert festivals tour with violinist Christian Tetzlaff with concerts of the Rheingau Festival, the Kunstfest Weimar, the

Edinburgh International Festival, the Merano Festival, the Festival 'Sagra Musicale Malatestiana' in Rimini and the Beethovenfest Bonn. In March 2010, the orchestra will embark on a substantial European tour with Ingo Metzmacher and violinist Leonidas Kavakos which will take the ensemble to Innsbruck, Paris, Brussels, Warsaw and the Musikverein in Vienna. The DSO's touring season will culminate in a residency at the 2010 Salzburger Festspiele which the orchestra will open with a newly commissioned opera by German composer Wolfgang Rihm.

For further information please visit:
www.dso-berlin.de

Yutaka Sado dirigiert Tschaikowskis Fünfte Symphonie

Nach dem er die *Dritte Symphonie* (1875) und die *Vierte Symphonie* (1878) vollendet hatte, schrieb Peter Tschaikowski 10 Jahre lang keine neue Symphonie mehr. Obwohl der Komponist sich 1885 mit der *Manfred-Symphonie* wieder dieser Form zuwandte, reihte er sie nicht in die Nummernfolge ein, da es sich hier um eine Programmmusik handelte. (Das zweite Stück der Aufnahme, der *Slawische Marsch*, entstand bereits kurz vor der *Vierten Symphonie* als Gelegenheitswerk anlässlich eines Benefizkonzertes für die Opfer des türkisch-serbischen Krieges.) Erst nachdem Tschaikowski im April 1888 von seiner ersten Europa-Tournee zurückkehrte, bei der er als Dirigent eigener Werke auftrat und die lang ersehnte Anerkennung in Berlin, Paris und London erlangte,

verspürt er die Kraft, eine neue Symphonie zu schreiben. Dennoch geht die Arbeit anfangs nur mühsam voran. Am 30. Mai schreibt er seiner Gönnerin Nadeshda von Meck, er sei gerade dabei, „aus meinem stumpf gewordenen Hirn eine Symphonie herauszuquetschen“. Diese kleine Krise scheint aber recht schnell überwunden, denn am 22. Juni war das Werk bereits komplett skizziert. Am 14. August vollendete der Komponist die Orchestrierung und schreibt seiner Freundin zufrieden: „Ich kann sagen, dass diese Symphonie nicht hinter den früheren zurücksteht.“

Die Uraufführung der *Fünften Symphonie* fand am 5. November unter Tschaikowskis Leitung in St. Petersburg statt. Es wurde ein Triumph, und der Komponist empfing vom begeisterten Publikum frenetischen Beifall. Die Presse aber reagierte kühl und verurteilte das Werk scharf. Ein

Kritiker schrieb sogar, dass das Werk nicht weniger als drei Walzer enthalte und er sich nur wiederhole. So geriet der verunsicherte Komponist in heftige Selbstzweifel: „Nachdem ich die Symphonie zweimal in St. Petersburg und einmal in Prag aufgeführt habe, bin ich von ihrem Misserfolg überzeugt. Es gibt etwas Abstoßendes darin, etwas Unaufrichtiges und Künstliches. Habe ich mich wirklich, wie sie sagen, ausgeschrieben? Gestern Abend sah ich die *Vierte Symphonie* durch. Wie viel erhabener und besser sie ist!“ Diese Selbstkritik wurde oft als Beleg für die angebliche Schwäche des Werks herangezogen, aber man sollte sie nicht überbewerten. Denn Tschaikowski war ein notorischer Zweifler und gegenüber Kritik äußerst verletzlich. Der zitierte Brief an Frau von Meck ist eher eine Reaktion auf den Schock, und er schüttete darin seine Gefühle aus. Als er nach einem Jahr die *Fünfte Symphonie* in Hamburg

höchst erfolgreich aufführte und eine anerkennende Geste von Brahms erhielt, beruhigt sich seine Aufregung wieder: „Die Symphonie erscheint mir nicht mehr so schlecht, und ich fange an, sie immer mehr zu lieben.“

Es ist kein Zufall, dass die *Fünfte Symphonie* einen positiven Anklang in Deutschland fand, denn sie gilt unter Tschaikowskis Symphonien als am deutschen Vorbild orientiertes, formbewusstes Werk. Der erste Satz ist ein stringent konstruierter Sonatensatz, bei dem das rhythmisch markante Hauptthema mit dem expressiven Seitenthema dialektische Steigerungen bildet. Der gesamten Anlage liegt dabei ein Grundmotiv zugrunde: Dieses zu Beginn von der Klarinette vorgestellte „Schicksals-Motiv“ erscheint in jedem der vier Sätze und verleiht dem Ganzen eine formale Einheit. Warum es mit dem Schicksalhaften in Verbindung

gebracht wird, hat den Ursprung in Tschaikowskis persönlicher Programm-Notiz: „Introduktion. Völlige Eingebung in das Schicksal oder, was im Grunde dasselbe ist, in die unergründliche Prädestination durch die Vorsehung.“ Das Motiv - der Glinka-Oper *Ein Leben für den Zaren* entnommen - entwickelt sich aber im Laufe des Stückes von anfänglicher Düsterei hin zu einem glorreichen Marsch. Wie die ursprüngliche Gesangsmelodie („Kehre nicht in den Schmerz zurück“) die Abwendung von der Trauer besingt, kämpft die Musik um den Sieg und will das Schicksal überwinden. Dieser formale und inhaltliche Aufbau ist vom vermeintlichen „Gefühlsexhibitionismus“ des Komponisten weit entfernt. Viel mehr zeigt sich hier seine Meisterschaft, Emotionen in eine klare Formsprache zu bannen.

Yutaka Sados Interpretation beruht auch auf diesem Werkverständnis.

Präzise und geerdet spielt das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, und die dunkel schimmernde Wiedergabe strahlt eine ausgewogene Balance von Dramatik und Feinheit aus. Dabei trat der 1961 in Kyoto geborene Dirigent als Schüler von Leonard Bernstein hervor und assistierte ihm bei seiner späten Deutschland- und UdSSR-Tournee. Seine Verbundenheit mit Bernstein geht soweit, dass er in Japan - wie sein Lehrer - eine Musiksendung im Fernsehen moderiert und seinen Konzertzyklus für Schüler „Young People's Concerts“ nennt. Dies war der Name der legendären Veranstaltungsreihe der New Yorker Philharmoniker, die Bernstein in den sechziger Jahren dirigierte. Was aber in der vorliegenden Aufnahme zu hören ist, erinnert kaum an den sich verzehrenden, persönlichen Stil Bernsteins. Sado legt Wert auf die leisen Töne, schattiert den mittleren Streichersatz mit feinen Farben ab.

Die Grundstimmung liegt in der weltabgewandten Melancholie, die sich im konzentrierten Pianissimo des zweiten Satzes besonders intensiv ausdrückt. Falsch verstandene Theatralik und Sentimentalität – die „Unaufrichtigkeit“ in den Worten Tschaikowskis – ist hier nicht zu finden. Sado gibt damit dem Werk die ursprüngliche Formästhetik und die tief empfundene Natürlichkeit zurück.

Taka Kidokoro

Yutaka Sado

Yutaka Sado wurde in Kyoto (Japan) geboren und erhielt seine Ausbildung an der Kyoto City University of Arts. 1987 studierte er mit Leonard Bernstein und Seiji Ozawa beim Tanglewood Music Festival und wurde Assistent Bernsteins bei seiner Konzerttournee mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchester. Er gewann 1989 den Premier Grand Prix des 39. Internationalen Dirigentenwettbewerbs Besançon und später den Ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb Leonard Bernstein (1995). Sado assistierte Bernstein und Michael Tilson Thomas bei der Gründung des Pacific Music Festivals in Sapporo (Japan), wo er als ständiger Dirigent und Gastdirigent auftrat. 1993 wurde Sado zum Chefdirigenten des Orchestre des Concerts Lamoureux ernannt, dessen Renommee er bald an die legendäre Ära Igor Markevitchs anzuknüpfen

wusste. 1999 wurde er zum Ersten Gastdirigenten des Orchestra Sinfonica di Milano „Giuseppe Verdi“ ernannt. Sado ist regelmäßiger Gast bei den renommierten Orchestern wie dem Orchestre de Paris, dem Orchestre National de France, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem Konzerthausorchester Berlin, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dem Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI und dem Orchestre de la Suisse Romande. In seiner Heimat ist er seit 2005 als künstlerischer Leiter des Hyogo Performing Arts Center tätig.

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO) schuf sich in den gut sechzig Jahren seines Bestehens internationales Ansehen durch sein Engagement für Neue Musik, durch vorbildliche Programmgestaltungen, stilbewusste Interpretationen und durch seine Klangkultur, die sich insbesondere in den letzten Jahren zu einer differenzierten Vielfalt entwickelte. Das Orchester wurde 1946 vom Rundfunk im amerikanischen Sektor als RIAS-Symphonie-Orchester gegründet. Mit der Beteiligung des Senders Freies Berlin (heute rbb) an der Trägerschaft wurde es 1956 in Radio-Symphonie-Orchester Berlin (RSO) umbenannt. Um irritierende Verwechslungen in der Kulturszene des vereinten Berlin zu vermeiden, nahm das Orchester 1993 seinen heutigen Namen an.

Fünf Chefdirigenten prägten die ersten sechs Jahrzehnte in der Geschichte des Orchesters: Ferenc Fricsay (1948 bis 1954 und 1959 bis 1963), Lorin Maazel (1964 bis 1975), Riccardo Chailly (1982 bis 1989), Vladimir Ashkenazy (1989 bis 1999) und Kent Nagano (2000 bis 2006). Ingo Metzmacher, seit 2007 sechster Chefdirigent und Künstlerischer Leiter, stellt die gemeinsamen Saisonprogramme unter einen thematischen Schwerpunkt, gewinnt durch neue Konzertformen und -orte junges Publikum für das Orchester.

Neben seinen Konzerten in Berlin ist das DSO im Rahmen zahlreicher Gastspiele im internationalen Musikleben präsent. Konzertreisen führten das Orchester in den Libanon, nach Russland, Asien, Nord- und Südamerika. In Kooperation mit der Deutschen Welle und dem Auswärtigen Amt gastierte es außerdem als Kulturbotschafter in Osteuropa

(Belgrad, Bukarest, Riga, Sibiu, Sofia, Vilnius und Warschau), in Abu-Dhabi, zuletzt 2009 auf einer ausgedehnten Asientournee in Hongkong, Tokyo, Peking und Kuala Lumpur.

Zu Beginn der Saison „2009/2010“ konzertierte das Orchester und Chefdirigent beim Rheingau Musik Festival, dem Kunstfest Weimar, dem Edinburgh International Festival, den Meraner Musikwochen, dem Festival »Sagra Musicale Malatestiana« in Rimini und dem Beethovenfest Bonn. Weitere Gastspiele der Spielzeit führen in den Wiener Musikverein, die Salle Pleyel in Paris, den Palais des Beaux Arts in Brüssel und in die Warschauer Philharmonie. Im Sommer 2010 eröffnet das DSO unter Ingo Metzmacher die Salzburger Festspiele mit einer Opernuraufführung von Wolfgang Rihm.

Das DSO Berlin ist ein Ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH

Berlin (roc berlin).

Weitere Informationen unter:
www.dso-berlin.de

ein Ensemble der

Licensed by Avex Entertainment Inc.

Executive producer: Hiroyuki Nakashima (avex-CLASSICS)

Recorded by: Teldex Studio Berlin

Recording producer: Martin Sauer

Sound engineer/editing: René Möller

Recorded at: Jesus-Christus-Kirche, Berlin (D)

Recording dates: 13-15 May 2008

A&R Challenge Records International: Wolfgang Reihing

Booklet Editing: Johan van Markesteijn

Product Coordination: Jolien Plat

Cover photo: Yuji Hori and Hiroki Mano (pp. 12, 13)

Art Direction: Marcel van den Broek

