

SAINT-SAËNS

Piano Concerto No. 3

Africa

Rhapsodie d'Auvergne

Wedding Cake Waltz

Romain Descharmes, Piano

Malmö Symphony Orchestra

Marc Soustrot

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Piano Concertos · 2

If musicians were to be judged purely on the merits of their formative years, Camille Saint-Saëns would have little to fear. Born in Paris in 1835, he is one of the most extraordinary musical prodigies in the history of Western music. As a highly gifted pianist he made his concert début at the age of ten, at which he famously announced to the audience afterwards that he would happily perform any of Beethoven's thirty-two piano sonatas as an encore. Having studied at the Paris Conservatoire, he followed a conventional path as a church organist, first at Saint-Merri, Paris, and later at La Madeleine (the official church of the French Empire), where he remained for some two decades and was praised for his improvisatory prowess. He was much in demand throughout Europe and the Americas, where he enjoyed a successful career as a pianist and composer, though the perception of Saint-Saëns the composer changed throughout his lifetime, which coincided with a period of revolutionary changes in the arts. During his youth, he championed such progressive figures as Wagner and Liszt, yet in his later years he revealed a much more conservative approach (both in his music and in several essays) – an approach rooted in tradition and reactionary to the innovative developments that Debussy, Stravinsky and others were bringing to the French music scene in the early twentieth century.¹ His written comments in particular caused him to fall out of fashion towards the end of his life, though the sheer optimism and attractiveness of his music ensured his immortality in the canon of French romantic composers.

Composed over a period spanning four decades, Saint-Saëns's five piano concertos vary significantly in

character, with each proposing its own set of challenges to the performers, especially the soloist. The *Third Concerto*, which received its première in the Leipzig Gewandhaus with the composer as the pianist, was written in 1869, just one year after the *Second* (which was separated from the *First* by a decade). Its placement after the *Second* – undoubtedly the most popular of the five – is unfortunate, resulting in the *Third* being considered very much the 'Cinderella' of Saint-Saëns' piano concertos. Unlike the second, it follows traditional concerto form, with a brisk first movement in sonata form, a slow second movement, and a fast finale.

The first movement, in E flat, opens with a succession of rippling piano arpeggios, above which a heroic first subject (which bears more than a passing resemblance to the opening theme of Schubert's *Ninth Symphony*) is heard in the horn, followed by the woodwind. While the form of the concerto follows convention, harmonically it is much more adventurous, for instead of the *molto tranquillo* second subject being in the dominant key of B flat, as one might expect, it is initially presented in the tonally distant key of D, later resolving in A. Saint-Saëns further challenges convention by including a cadenza-like passage (4:30) before the development – a highly unusual feature, since cadenzas would traditionally occur towards the end of a movement. An animated development section follows with the re-introduction of the orchestra, after which a second cadenza is heard. The recapitulation is announced with the utmost tenderness, by a solo flute supported by a soft bed of *tremolo* strings, before the first subject is stated more proudly in the brass.

The somewhat daring harmonic wanderings of the first movement are dwarfed by those of the second. Indeed, the ambiguous tonality at the beginning of this movement was considered so extreme at the concerto's première that it caused a disturbance among the audience. Flanked on either side by movements in E flat, this central movement begins with octave E flats in the orchestra, but descends chromatically and finally settles

is in the remote key of E. Out of this initial instability grows a passionate melody in the orchestra alone, followed by a rather dark, foreboding second theme for the soloist's left hand only. The first theme returns and is developed throughout the movement, which concludes with the return of the second theme, rather ominously presented in the lower strings.

Following the model of Mendelssohn's *Violin Concerto in E minor*, the finale continues *attacca* – without a break. It begins with a sense of anticipation generated by a timpani roll coupled with teasing hints of a theme in the strings, before the piano bursts in triumphantly, proving the threatening ending of the second movement to be a complete red herring. A second theme enters, shared between the piano and strings but doesn't last long, as the first theme confidently returns and is subjected to a series of modulations as the soloist presents an impressive display of pianistic pyrotechnics, which continue to the end of this jovial concluding movement.

Saint-Saëns was also interested in writing works for piano and orchestra with a freer, more rhapsodic form, as demonstrated by the three single-movement works on this recording. When we think of musical representations of the Auvergne – that sublime, mountainous region in France – the name Joseph Canteloube instantly springs to mind, thanks to the composer's numerous arrangements of folk-songs from that area. However those arrangements, made between 1923 and 1930, were preceded by Saint-Saëns' *Rhapsodie d'Auvergne* of 1884. Rarely heard today, this work for piano and orchestra is also based on a folk-song, incorporating a tune that the composer heard a washer-woman singing in a mountain village, and it is an uncommon example of his use of a melody from a region in his own country. The theme is heard from the opening bars, the introduction to a long, languid first section in C major, which is followed by a quick, sprightly dance in the relative minor (A) over a drone. The piano initially converses with a rustic-sounding melody in the oboe, before the whole

orchestra enters. Next comes a quick series of variations on a theme, back in C major, affording displays of virtuosic dexterity from the soloist. An accelerating, climactic frenzy builds up, but is dramatically stopped in its tracks by the return of the opening folk-song in the horns, making a final appearance, and leading into a brief but dazzling coda.

Like the *Rhapsodie d'Auvergne* and indeed the first movement of the *Third Piano Concerto*, Saint-Saëns' *Africa* was originally written for piano and orchestra but later arranged for solo piano. Following the death of his mother, Saint-Saëns embarked on a three-month-long cruise, which took him to Ceylon and Egypt. *Africa* was begun in Cadiz in 1889 and completed in Cairo in 1891. It also resembles the *Rhapsodie d'Auvergne* in that it makes use of folk melodies. The composer's study of North African folk music is reflected in the often-syncoated themes, and the climax (7:01) is based on a Tunisian folk-tune. Of all his pieces for piano and orchestra, *Africa* is undoubtedly one of Saint-Saëns' most colourful scores, with its animated piano part and vibrant orchestration.

The *Caprice-Valse 'Wedding Cake'* for piano and strings dates from 1886. The nickname comes from its origin as a wedding present for the composer's pianist-friend Caroline de Serres (who became Caroline Montigny-Rémaury). It's a piece full of charm and grace, perfectly emulating the characteristics of a ball. Scarcely a minute into the work, Saint-Saëns' trademark sense of fun is heard in a brief but highly unexpected modulation from A flat major to E major. This passes almost as soon as it has begun, returning to A flat and the decorative piano writing heard at the opening. The modulations continue throughout, including a calmer section beginning in C sharp minor, though the playful side of this most charismatic of composers is never absent for long.

Dominic Wells

¹ It should be noted that although Saint-Saëns ventured into neoclassicism – a term very much associated with Stravinsky – these works were stylistically very different from Stravinsky's treatment of neoclassicism, which often laced baroque and classical forms with modern harmonies. Saint-Saëns' forays into this style pre-date those of Stravinsky, and were born out of a love of 17th-century French dance forms, as well as his preparation of new editions of the works of baroque composers including Rameau and Lully.

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Concertos pour piano - 2

Si l'on devait juger les musiciens uniquement sur les mérites de leurs années de formation, Camille Saint-Saëns n'aurait pas grand-chose à craindre. Né à Paris en 1835, il fut l'un des prodiges les plus extraordinaires de l'histoire de la musique occidentale. Pianiste suprêmement doué, il effectua ses débuts au concert à l'âge de dix ans, et on s'en souvient encore, à l'issue de sa prestation, il annonça au public qu'en guise de bis, il était prêt à exécuter n'importe laquelle des 32 sonates pour piano de Beethoven. Ayant étudié au Conservatoire de Paris, il suivit un parcours traditionnel d'organiste d'église, occupant d'abord un poste à l'église parisienne de Saint-Merri, puis à la Madeleine (lieu de culte officiel de l'Empire), où il demeura pendant quelque deux décennies et où ses prouesses d'improvisateur lui valurent bien des éloges. Très demandé dans toute l'Europe et sur le continent américain, Saint-Saëns mena une carrière de pianiste et de compositeur jalonnée de succès, même si la manière dont on le percevait en tant que compositeur évolua tout au long de son existence, qui coïncida avec une période de grands bouleversements dans le domaine des arts. Durant sa jeunesse, il défendit des figures progressistes telles que Wagner et Liszt, mais vers la fin de sa vie, il adopta une approche bien plus conservatrice (à la fois dans sa musique et dans plusieurs essais), ancrée dans la tradition et réfractaire aux développements novateurs que Debussy, Stravinsky et d'autres apportaient à la scène musicale française au début du XXe siècle¹. À cause de ses écrits, notamment, le public finit par se détourner de lui ; toutefois, ses œuvres optimistes et attrayantes lui

¹ On notera que bien que Saint-Saëns se soit essayé au néoclassicisme – terme très souvent associé à Stravinsky –, du point de vue stylistique, son traitement du néoclassicisme fut très différent de celui de Stravinsky, qui alliait souvent des formes baroques et classiques à des harmonies modernes. Les incursions de Saint-Saëns dans ce style précèdent celles de Stravinsky, et furent motivées par son amour pour les formes de danse françaises du XVIIIe siècle, ainsi que par le fait qu'il préparait de nouvelles éditions d'œuvres de compositeurs baroques comme Rameau et Lully.

assurèrent l'immortalité au panthéon des compositeurs romantiques français.

Composés au fil de quatre décennies, les cinq concertos pour piano de Saint-Saëns varient beaucoup en caractère, chacun d'eux présentant toute une gamme de défis à leurs interprètes, et en particulier au soliste. Créé au Gewandhaus de Leipzig avec le compositeur au piano, le Concerto n° 3 fut écrit en 1869, tout juste un an après le n° 2 (lui-même séparé du n° 1 par une décennie). Il est regrettable qu'il se positionne après le Deuxième – sans conteste le plus populaire des cinq –, car de ce fait, il est un peu considéré comme le « parent pauvre » des concertos pour piano de Saint-Saëns. Contrairement au Deuxième, le Troisième suit le schéma de concerto traditionnel, avec un vif premier mouvement en forme-sonate, un deuxième mouvement lent et un finale rapide.

Le premier mouvement, en mi bémol majeur, débute par des ondulations d'arpèges de piano au-dessus desquels un premier sujet héroïque (qui présente une indéniable ressemblance avec le thème initial de la Neuvième Symphonie de Schubert) est énoncé par le cor, suivi par les bois. Si la structure de ce concerto respecte les conventions, sur le plan harmonique, l'ouvrage est beaucoup plus aventureux, car son second sujet *molto tranquillo*, au lieu d'être écrit, comme on pourrait s'y attendre, dans la tonalité de dominante de si bémol, est d'abord présenté dans la tonalité éloignée de ré pour se résoudre ensuite en la. Saint-Saëns brave à nouveau les conventions en incluant un passage apparenté à une cadence (4:30) avant le développement, ce qui est extrêmement insolite étant donné que l'on place traditionnellement les cadences vers la fin des mouvements. Une section de développement animée s'ensuit, avec la réintroduction de l'orchestre, après quoi une seconde cadence intervient. La récapitulation est annoncée avec la plus grande tendresse par une flûte soliste sur un doux tapis de cordes *tremolo*, puis le premier sujet est repris avec plus de fierté aux cuivres.

Les pérégrinations harmoniques assez hardies du

premier mouvement sont éclipsées par celles du deuxième. De fait, lors de la création du concerto, l'ambiguïté tonale du début de ce mouvement fut jugée si excessive qu'elle provoqua des remous dans le public. Flanqué de deux mouvements en mi bémol majeur, ce mouvement central commence justement par des mi bémols de l'orchestre à différentes octaves, mais il opère une descente chromatique et finit par se fixer dans la lointaine tonalité de mi majeur. De cette instabilité initiale émerge une mélodie passionnée à l'orchestre seul, suivie d'un second thème assez sombre et menaçant uniquement confié à la main gauche du soliste. Le premier thème reparait et est développé tout au long du mouvement, qui se conclut par le retour du second thème, présenté de manière plutôt angoissante par les cordes graves.

Prenant pour modèle le Concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn, le finale débute *attacca* – sans interruption –, dans une atmosphère d'expectative générée par un roulement de timbales couplé à des bribes de thème provocantes aux cordes, avant que le piano ne fasse une irruption triomphante, révélant que la menace que faisait peser la conclusion du deuxième mouvement était complètement illusoire. Un second thème intervient, partagé entre le piano et les cordes, mais il est de courte durée, et le premier thème revient avec assurance et subit une série de modulations à mesure que le soliste se livre à un impressionnant déploiement de pyrotechnie pianistique qui se poursuit jusqu'à la fin de ce mouvement conclusif jubilant.

En plus de s'intéresser à la structure du concerto, Saint-Saëns explorait également l'écriture de pièces pour piano et orchestre dans une forme plus libre et rhapsodique, ainsi qu'en témoignent les trois œuvres en un seul mouvement du présent disque. Quand on évoque les représentations musicales de l'Auvergne – cette sublime contrée montagneuse du centre de la France – on songe immédiatement à Joseph Canteloube, ce compositeur qui réalisa de nombreux arrangements de chansons populaires de la région. Ceux-ci, composés entre 1923 et 1930, furent toutefois précédés par la *Rhapsodie d'Auvergne* de Saint-Saëns de 1884.

Rarement donnée aujourd'hui, cette pièce pour piano et orchestre est elle aussi fondée sur une chanson populaire, incorporant une mélodie que le compositeur entendit chanter par une lavandière dans un village d'altitude, et l'ouvrage qui en résulte nous montre un exemple inhabituel de l'utilisation par Saint-Saëns d'une mélodie régionale de son propre pays. On entend le thème dès les mesures d'ouverture, introduction à une longue et langoureuse première section en ut majeur suivie par une danse rapide et enjouée dans la relative de la mineur au-dessus d'un bourdon. Le piano converse d'abord avec une mélodie de hautbois aux accents rustiques, puis c'est tout l'orchestre qui entre. Vient ensuite une rapide série de variations sur un thème, de nouveau en ut majeur, qui permet au soliste de déployer une dextérité virtuose. La frénésie va croissant jusqu'à un apex, mais dans un geste théâtral, elle est arrêtée net par le retour de la chanson populaire initiale aux cors, et après une dernière apparition, celle-ci mène à une brève mais éblouissante coda.

Comme la *Rhapsodie d'Auvergne* mais aussi le premier mouvement du Concerto pour piano n° 3, *Africa* de Saint-Saëns fut d'abord écrit pour piano et orchestre et réarrangé ultérieurement pour piano seul. Suite au décès de sa mère, le compositeur embarqua pour une croisière de trois mois qui le mena jusqu'à Ceylan et en Égypte. Il entreprit d'écrire *Africa* à Cadix en 1889 et l'acheva au Caire en 1891. Le morceau ressemble également à la *Rhapsodie d'Auvergne* de par son utilisation de mélodies folkloriques. Le compositeur avait étudié la musique populaire nord-africaine, comme le reflètent les thèmes souvent syncopés et le point culminant du morceau (7:01), fondé sur une mélodie tunisienne. De toutes les pièces pour piano et orchestre de Saint-Saëns, *Africa* est sans doute l'une de ses partitions les plus chamarrées, avec sa partie de piano animée et son orchestration pleine d'exaltation.

La Caprice-Valse « *Wedding-cake* » (Gâteau de noces) pour piano et cordes date de 1886. Son surnom tient à son origine : elle constituait l'un des cadeaux de mariage du compositeur à son amie la pianiste Caroline de Serres (qui devint Caroline Montigny-Rémaury). C'est

un morceau plein de charme et d'élégance qui imite à la perfection les caractéristiques d'un bal. Une minute à peine après le début de l'ouvrage, on reconnaît l'humour facétieux de Saint-Saëns dans une modulation extrêmement inattendue de la bémol majeur à mi majeur, qui s'efface presque aussitôt après avoir commencé, retrouvant le la bémol majeur et l'écriture pianistique décorative du départ. Les modulations se poursuivent, y

compris dans une section plus calme débutant en ut dièse mineur, même si l'espièglerie de ce compositeur si charismatique ne tarde pas à refaire surface.

Dominic Wells

Traduction française de David Ylla-Somers

Romain Descharmes

Photo: Jean-Baptiste Millot

Since his noteworthy début with the Orchestre de Paris in May 2012, Romain Descharmes has established himself as one of the foremost French pianists of his generation. Highly regarded by his fellow musicians, he is in demand for concerts with orchestras and also for recitals and chamber music. Winner of the Dublin Competition, he has appeared in concerts in the United States, Canada, the United Kingdom, Sweden, Italy, France, Japan, China and elsewhere, collaborating with the Orchestre de Paris under Paavo Järvi and Ingo Metzmacher, the Orchestre Symphonique de Québec under Enrique Mazzola, the Malmö Symphony Orchestra and the Aarhus Symphony Orchestra under

Marc Soustrot, the Orchestre National de Lyon under Leonard Slatkin, the Orchestre National du Capitole de Toulouse under Tugan Sokhiev and the Shanghai Philharmonic Orchestra, among others. He has been the guest of several renowned festivals and venues, including La Roque d'Anthéron, Piano aux Jacobins, Carnegie Hall, Wigmore Hall, and the Berlin Philharmonie. Romain Descharmes also dedicates some of his time to teaching and is a professor at the Conservatoire à Rayonnement Régional in Paris.

www.romain-descharmes.com

Malmö Symphony Orchestra

Photo: Christiaan Dirksen

The Malmö Symphony Orchestra (MSO) gives concerts every week, demonstrating its skill in broad and multifaceted programmes. The MSO proudly carries forward the traditions of the symphonic repertoire, and also strives to bring it forward into the future. Several recordings have gained international accolades, including first prize at the Cannes Classical Award and the annual Diapason d'Or awards. Its recording of Berwald's symphonies, conducted by Sixten Ehrling, was nominated for one of the record industry's most prestigious prizes, the Gramophone Award. Releases on Naxos of music by the American composer Charles Ives have won great acclaim and were named Editor's Choice/Recording of the month by *Gramophone* in October 2008. The Naxos recordings of Franz Schmidt's *Symphonies* with former principal conductor Vassily Sinaisky have been equally acknowledged and acclaimed in *Gramophone* and *BBC Music Magazine*. Sinaisky has been honorary conductor of the MSO since 2011. Two Naxos Grieg recordings received outstanding reviews in *The New York Times*. In August 2013 the MSO and Marc Soustrot, who has been the orchestra's principal conductor since the 2011/2012 season, began recording the complete works of Camille Saint-Saëns for Naxos.

For more information, please visit www.mso.se

Marc Soustrot

Photo: Christoffer Lomfors

Marc Soustrot is considered a specialist in the field of French orchestral music. Formerly the principal conductor and artistic director of the Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, the Beethoven Orchester, Bonn, and Het Brabants Orkest, Eindhoven, he is chief conductor of the Malmö Symphony Orchestra and the Aarhus Symphony Orchestra. As a guest conductor, Soustrot has worked with the Staatskapelle Dresden, the Munich Philharmonic, the Bamberg Symphony, the English Chamber Orchestra, the Danish Radio Symphony Orchestra, the Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, the Filharmonie Antwerpen, the Residentie Orkest Den Haag and the Philharmonic Orchestras of Copenhagen, Stockholm, Oslo, Helsinki, Luxembourg, Barcelona and Tokyo. He has worked at the Opéra de Monte-Carlo, the Semperoper, Dresden, the Teatro Real, Madrid, the Grand Théâtre de Genève, La Monnaie/De Munt, Brussels, The Royal Danish Opera, Copenhagen and the Norwegian National Opera, Oslo. Marc Soustrot was awarded the title Chevalier de la Légion d'Honneur in 2008.

The *Third Piano Concerto* has been considered the ‘Cinderella’ among Camille Saint-Saëns’ five works in this genre, but it owes its comparative neglect to an adventurous approach to harmony which caused unrest in the audience at its première. Daring enough in the first movement, the search for tonality in the second was such an extreme experience that it caused unrest in the audience at its première. Saint-Saëns also composed for piano and orchestra in more rhapsodic forms, exploring folk tunes and rhythms from Africa, and revealing his playful side in the charming *Wedding Cake Waltz*. Volume 1 can be heard on 8.573476.

Camille
SAINT-SAËNS
(1835-1921)

**Piano Concerto No. 3 in E flat major,
Op. 29 (1869) 28:27**

1	I. Moderato assai – Più mosso	13:43
2	II. Andante –	6:45
3	III. Allegro non troppo	7:59
4	Rhapsodie d’Auvergne, Op. 73 (1884)	10:33
5	Africa, Op. 89 (1889-91)	11:25
6	Caprice-Valse ‘Wedding Cake’, Op. 76 (1886)	6:51

Romain Descharmes, Piano
Malmö Symphony Orchestra • Marc Soustrot

Recorded at Malmö Concert Hall, Malmö, Sweden, from 10th to 12th June, 2015

Produced, engineered and edited by Sean Lewis

Publisher: Edwin F. Kalmus & Co. • Booklet notes: Dominic Wells

Cover: *Montmartre, Paris* by Denys Kuvaiev (123rf.com)