

CHANDOS

KALINNIKOV

Symphonies Nos 1 & 2

Royal Scottish National Orchestra
Neeme Järvi

Suzie Maeder

Neeme Järvi

Vasily Sergeyevich Kalinnikov (1866–1901)

Symphony No. 1

37:37

in G minor • g-moll • sol mineur

1	I	Allegro moderato	14:06
2	II	Andante commodamente	7:10
3	III	Scherzo: Allegro non troppo – Moderato assai	7:35
4	IV	Finale: Allegro moderato	8:29

Symphony No. 2

37:33

in A major • A-Dur • la majeur

5	I	Moderato – Allegro non troppo	10:11
6	II	Andante cantabile	8:05
7	III	Allegro scherzando	8:04
8	IV	Andante cantabile – Allegro vivo	10:59

TT 75:22

Royal Scottish National Orchestra

Edwin Paling leader

Neeme Järvi

Vasily Kalinnikov: Symphonies Nos 1 & 2

Kalinnikov's story is a sad tale of a talented composer who failed to fulfil his potential owing to illness and early death. His reputation was made by the First Symphony. Kalinnikov had a hard time whilst a music student in Moscow in the 1880s, living in considerable poverty. Although he succeeded in obtaining a conducting position, his run-down condition predisposed him to consumption and he had to retire to the Crimea. This was unsuccessful; a complete breakdown ensued heralding the inevitable. His early death came two days before his thirty-fifth birthday.

His output is small and apart from this Symphony he wrote only a few other orchestral works, including a second symphony, some incidental music to Tolstoy's *Tsar Boris*, and two or three short descriptive orchestral scores. Three attempts at opera, some piano music, songs, a few choral works and a string quartet complete his small but distinctive achievement. The natural and spontaneous Russian national character of the music, with its tunes, cross rhythms, forced

accents and detached chords is the key to its charm.

The striking feature of the **First Symphony** is the return of earlier themes in the *Finale*. The opening tune consists of two elements – the first played by unison strings, the second consisting of two horns rising and falling from D in contrary motion, joined at the third bar of this passage by the third and fourth horns in canon. This procedure takes the music in a very short space from the opening G minor to C minor, in which key the eight bars are repeated. The second cell becomes the accompaniment to the first and this material is worked for a short time before the second subject appears on horns, violas and cellos. The development reaches a big climax with a new motif and then in the recapitulation the second subject tune is finally brought to a climax, its folk-song character underlined.

The slow movement is characterized by the appearance of the cor anglais (as is the scherzo by the piccolo, and the finale by the triangle and tuba). Some thirty bars of atmospheric rhythm on harp and violin act

as an introduction before the cor anglais sings the first melody, quickly followed by a second on the oboe. The movement rises to a climax before ending with the music of the opening section. The scherzo has a persistent folk-dance flavour: two tunes are introduced and combined before a contrasting trio is reached in which the oboe sings a slow tune in the minor over a drone-like accompaniment. The *Finale* is prefaced with the opening idea of the first movement, and then immediately follows with a new theme, itself a close relative of others in the symphony. A second new theme follows which evolves into the second subject of the first movement. The music becomes very excited with other themes joining in, and at the climax the slow movement cor anglais tune reappears but with a new and harsher character. Other material is recalled and the work comes to a powerful and forceful end.

The **Second Symphony** is a comprehensive guide to Kalinnikov's musical manners and shows off his individual process of thematic transformation, his tendency to move into unexpected keys and his disposition to build themes largely from seconds and thirds.

Thus, the strong and purposeful idea that we hear immediately in the *Moderato*

introduction, with its punctuating fanfares, becomes the dancing first subject of the *Allegro non troppo* sonata movement that follows. The affecting and melancholy second subject (a typical example of the Russian ability to suggest inevitable movement over great distances), heard *dolce* on violas and cellos, appears in the exposition in the surprising key of B flat minor and in B minor in the recapitulation.

In the *Andante cantabile* Kalinnikov fills a simple ternary structure with an aristocratic Rachmaninovian melancholy. The cor anglais's mourning song springs directly from the first movement's introduction, but is now in F sharp minor and a flowing 3/4. The passionate A major second theme evidently pleased the composer, since he gives it to us four times before the melancholy song of the opening returns to end this most elegant movement.

The effortlessly propulsive tune that opens the D major *Allegro scherzando* is classically *scherzando* in nature, with some distant Mozartian echoes, but the movement itself has a Romantic expansiveness which allows Kalinnikov some indulgence when he finds himself with a good tune. The Trio, which opens in F sharp major and 2/4, introduces an archaic chant (though still a variant of the

Allegro's introductory theme) from flute and clarinet over an F sharp/C sharp drone. This in turn throws up a strong counter-melody from the clarinet, which gets taken up seriously by the strings before the folkish chant reappears, ultimately to die away to silence before the galloping return of the *scherzando* theme in D major. As we might expect, this is no literal repeat and the theme develops fairly extensively, to include a brief, delectable *fugato* episode (in F major!), before bringing the movement to a rousing end.

In the extravagantly endowed finale the

melancholy introduction, *Andante cantabile*, with horn and cor anglais in stately 3/4, gives way to a festive *Allegro vivo* and a three-part thematic group which displays a rondo-like inclination to circle around a continual parade of good tunes, some recalled as variants from earlier movements, some newly drawn from the fruitful music of the first movement's introduction. As the movement approaches its end a mighty *rallentando* launches a massive recall of this seminal theme, complete with fanfares, to bring this most endearing symphony to a spectacular close.

© Lewis Foreman & John Cox

Wasily Kalinnikow: Sinfonien Nrn. 1 & 2

Die Geschichte Kalinnikows ist das traurige Schicksal eines talentierten Komponisten, der aufgrund von Krankheit und frühen Tod sein Potential nie zu erfüllen vermochte. Sein Ruf begründet sich auf der Ersten Sinfonie. Als Musikstudent in Moskau der 80er Jahre führte er ein kümmerliches Dasein. Obwohl es ihm schließlich gelang, einen Dirigentenposten zu bekommen, hatte er sich der Schwindsucht ausgesetzt, und er wurde gezwungen, sich auf die mildere Krim zurückzuziehen. Vergeblich – ein völliger Zusammenbruch war Verbote des Unvermeidbaren. Zwei Tage vor seinem 35. Geburtstag ereilte ihn ein früher Tod.

Sein Gesamtwerk ist spärlich: Abgesehen von dieser Sinfonie gibt es nur einige Orchesterwerke (darunter die Zweite Sinfonie), etwas Zwischenmusik zu Tolstois *Zar Boris* sowie zwei oder drei kurze deskriptive Orchesterpartituren; drei Opernversuche, ein wenig Klaviermusik, Lieder, ein paar Chorstücke und ein Streichquartett vervollständigen die Bilanz seines begrenzten aber bemerkenswerten

Schaffens. Der natürliche, spontane russische Nationalcharakter der Musik (Melodien, Kreuzrhythmen, forcierte Akzente und isolierte Akkorde) bildet den Schlüssel zu ihrem Reiz.

Auffallendes Merkmal der **Ersten Sinfonie** ist das Wiederauftreten früherer Melodien im *Finale*. Das Eröffnungsthema besteht aus zwei Elementen, deren erstes von den Streichern unisono vorgetragen wird; das zweite Element setzt sich aus zwei auseinanderstrebenden Hörnern zusammen, die von D aus steigen und fallen und im dritten Takt dieser Passage von einem dritten und vierten Horn im Kanon zusammengehalten werden. Auf diese Weise gelangt die Musik sehr rasch vom einleitenden g-moll nach c-moll, wo die acht Takte wiederholt werden. Die zweite Zelle wird zur Begleitung der ersten, und dieses Material wird eine Weile bearbeitet, bevor das zweite Thema in Hörnern, Bratschen und Celli erscheint. Die Entwicklung strebt einem großen Höhepunkt mit einem neuen Motiv zu, und schließlich wird in der Rekapitulation das zweite Unterthema endlich zum Höhepunkt

geführt, unter deutlicher Hervorhebung seines volksliedhaften Wesens.

Markant am langsamen Satz ist das Auftreten des Cor anglais (Scherzo: Piccoloflöte; Finale: Triangel und Tuba). Etwa 30 Takte an atmosphärischem Harfen- und Violinen-Rhythmus dienen als Vorspiel, bevor das Cor anglais rasch die erste Melodie singt, schnell gefolgt von einer zweiten auf der Oboe. Nach seinem Höhepunkt endet der Satz mit einem thematischen Rückgriff auf den Eröffnungsabschnitt. Das Scherzo zeichnet sich durch seinen nachhaltig volkstänzerischen Charakter aus. Zwei Themen werden eingeführt und kombiniert, bevor ein kontrastierendes Trio erreicht wird, in dem die Oboe über der wiegenden Begleitung eine langsame Mollweise singt. Dem *Finale* geht das Eröffnungsthema des ersten Satzes voraus, sofort gefolgt von einem neuen Thema, das wiederum eng mit dem anderen Motiven der Sinfonie verwandt ist. Es folgt ein zweites neues Thema, aus dem das zweite Motiv des ersten Satzes hervorgeht. Die Musik wird nun immer lebhafter, während andere Themen hinzukommen, und auf dem Höhepunkt kehrt das Motiv des Cor anglais aus dem langsamen Satz zurück, doch in neuer, schärferer Form. Auch andere stoffliche

Reprisen finden statt, und das Werk kommt zu einem kräftigen, energischen Abschluß.

Die **Zweite Sinfonie** in A-Dur ist ein gutes Beispiel für Kalinnikows musikalischen Stil und zeigt uns seine persönliche Art der thematischen Transformation, seine Tendenz, in unerwartete Tonarten hinüberzuwechseln, und seine Vorliebe, Themen meist aus Sekunden und Terzen aufzubauen.

So wird starke und zielstrebige Idee, die wir gleich zu Beginn der *Moderato*-Einleitung hören, mit ihren markanten Fanfaren, zum darauffolgenden tänzerischen ersten Thema des *Allegro non troppo* Sonatensatzes. Das rührende und melancholische zweite Thema (ein typische Beispiel der russischen Fähigkeit, unvermeidliche Bewegung über große Distanzen anzudeuten), das hier *dolce* auf den Bratschen und Celli zu hören ist, erklingt in der Exposition überraschend in b-Moll und in h-Moll in der Reprise.

Im *Andante cantabile* füllt Kalinnikow eine einfache Dreierform mit einer aristokratischen, an Rachmaninow erinnernden Melancholie. Das Klagen des Englischhorns entspringt direkt der Einleitung des ersten Satzes, doch ertönt es nun in fis-Moll und einem fließenden 3/4 Takt. Das leidenschaftliche zweite Thema in A-Dur gefiel dem Komponisten

offensichtlich, denn er wiederholt es vier Mal, ehe das melancholische Lied der Einleitung wiederaufgenommen wird und diesen eleganten Satz abschließt.

Die mühelos vorantreibende Melodie, die das *Allegro scherzando* in D-Dur einleitet, ist ein klassisches *Scherzando* und erinnert entfernt an Mozart, doch der Satz selbst ist von einem romantischen Überschwang, die es Kalinnikow erlaubt, in einer guten Melodie zu schwelgen, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Das Trio, das in Fis-Dur und im 2/4 Takt einsetzt, leitet einen archaischen Gesang (immer noch eine Variante des *Allegros* des Einleitungsthemas) der Flöte und Klarinette über einem Brummen in Fis/Cis ein. Dieser hebt wiederum eine starke Gegenmelodie der Klarinette hervor, die von den Streichinstrumenten mit Gusto übernommen wird, ehe der volkstümliche Gesang zurückkehrt, um schlußendlich zu verstummen, worauf das gallopiierende

scherzando-Thema in D-Dur wiederkehrt. Wie erwartet werden kann, ist dies keine genaue Wiederholung, und das Thema wird ausgedehnt entwickelt und schließt eine kurze, reizende *Fugato*-Episode (in F-Dur!) ein, ehe es den Satz zu einem stürmischen Ende führt.

Im extravagant ausgeschmückten Finale weicht die melancholische Einleitung, *Andante cantabile*, mit Horn und Englischhorn im feierlichen 3/4 Takt, einem festlichen *Allegro vivo* und einer dreiteiligen thematischen Gruppe von rondoartigem Charakter, die um eine kontinuierliche Parade schöner Melodien kreist, von denen die einen Varianten früherer Sätze, andere neue Ableitungen der fruchtbaren Musik der Einleitung des ersten Satzes sind. Am Ende des Satzes feuert ein mächtiges *rallentando* eine Wiederholung dieses schöpferisch fruchtbaren Themas, mit Fanfaren an, und bringt so diese liebliche Sinfonie zu ihrem Ende.

© Lewis Foreman & John Cox

Vasily Kalinnikov: Symphonies nos 1 & 2

La vie de Kalinnikov est la triste histoire d'un compositeur de talent que la maladie et une mort prématurée ont empêché de tenir ses promesses. Sa réputation s'est faite sur la Première symphonie ici. Pendant ses études de musique à Moscou dans les années 1880, Kalinnikov eut une période difficile et vécu dans la plus grande pauvreté. Il réussit à obtenir un poste de chef d'orchestre, mais ses conditions de vie l'ayant prédisposé à la tuberculose, il dut se retirer en Crimée. Ce fut en vain; une détérioration subite de sa santé s'ensuivit, annonçant l'inévitable. Il mourut deux jours avant ses trente-cinq ans.

Ses compositions sont peu nombreuses: à part cette symphonie, elles comprennent seulement quelques autres œuvres orchestrales, dont une seconde symphonie, de la musique de scène pour *Tsar Boris* de Tolstoï, et deux ou trois courtes partitions orchestrales descriptives. Trois tentatives d'opéras, quelques morceaux pour le piano, des chants, quelques œuvres chorales et un quatuor à cordes complètent son œuvre, restreinte mais distinctive. Le caractère russe naturel et spontané de sa musique, avec ses

airs, ses rythmes croisés, ses temps forts appuyés et ses accords détachés, font tout son charme.

La singularité de la **Première symphonie** en sol mineur réside dans le retour à des thèmes précédents dans le finale. L'air d'ouverture comprend deux éléments, le premier joué à l'unisson par les cordes, le deuxième joué par deux cors montant et descendant en mouvement contraire à partir du ré, auxquels se joignent, à la troisième mesure de ce passage, un troisième et quatrième cors en canon. Ce procédé fait en un court instant passer la musique du sol mineur du début à ut mineur, ton dans lequel sont reprises les huit mesures. Le second élément devient l'accompagnement du premier, ce pour un court instant avant que cors, altos et violoncelles n'introduisent le second sujet. Le développement atteint son apogée avec un nouveau motif puis, dans la récapitulation, l'air du second sujet est enfin mené à son tour à une apogée qui souligne son caractère d'air populaire.

Le mouvement lent est caractérisé par l'apparition du cor anglais (de même le

scherzo par celle du piccolo, et le finale par celle du triangle et du tuba). Quelque trente mesures d'un rythme chargé d'ambiance sur la harpe et le violon servent d'introduction avant que le cor anglais ne chante la première mélodie, rapidement suivie par une deuxième sur le hautbois. Le mouvement se poursuit jusqu'à une apogée suivie pour terminer par la musique de l'ouverture. Le scherzo a le parfum tenace d'une danse folklorique. Deux airs sont introduits et combinés avant un trio contrastant dans lequel le hautbois joue un air lent en mineur sur un accompagnement qui imite le bourdon. Le *Finale* est préfacé par l'idée qui ouvrait le premier mouvement, et se poursuit immédiatement avec un nouveau thème, lui-même très proche d'autres thèmes de la symphonie. Un second nouveau thème suit, qui se transforme en second sujet du premier mouvement. D'autres thèmes se joignent à la musique qui devient très animée; au point le plus fort l'air du cor anglais du mouvement lent réapparaît, mais avec un caractère nouveau plus strident. D'autres éléments réapparaissent et l'œuvre se termine avec puissance et vigueur.

La **Seconde symphonie** en la majeur offre un guide détaillé de l'art musical de Kalinnikov et illustre son procédé de

transformation thématique, son goût pour les tons inattendus et pour la construction de thèmes à partir de secondes et de tierces.

C'est ainsi que la phrase puissante, déterminée et ponctuée de fanfares introduite d'emblée dans le *Moderato* initial, devient le premier sujet dansant du mouvement de forme sonate suivant, un *Allegro non troppo*. Le second sujet, touchant et mélancolique (exemple typique de la capacité des Russes à suggérer un mouvement inéluctable, sur de grands espaces), est amené doucement par les altos et les violoncelles avant d'adopter le ton surprenant de si bémol mineur dans l'exposition et celui de si mineur dans la réexposition.

Dans l'*Andante cantabile*, le compositeur agrmente une structure ternaire simple d'un air dont la mélancolie aristocratique rappelle Rachmaninov. La lamentation du cor anglais provient directement de l'introduction du premier mouvement, mais elle est écrite cette fois en fa dièse mineur et dans une mesure à 3/4. Le second thème passionné en la majeur dut plaire à Kalinnikov, qui le fait entendre quatre fois avant que le chant mélancolique du début ne revienne clore ce mouvement d'une grande élégance.

L'air facile et entraînant qui ouvre la section suivante en ré majeur est de caractère

scherzando, comme dans une symphonie classique, avec de lointains échos mozartiens, mais le mouvement possède une verve romantique permettant au compositeur de se laisser quelque peu aller lorsqu'il se sent en possession d'une bonne mélodie. Dans le Trio, qui s'ouvre en fa dièse majeur et sur une mesure à 2/4, la flûte et la clarinette introduisent un air archaïque (en fait une variante du thème initial de l'*Allegro*) au-dessus d'un bourdon en fa dièse et en ut dièse. Ce chant populaire suscite alors l'apparition, à la clarinette, d'un puissant contre-sujet repris sérieusement par les cordes; puis il revient et finit par disparaître progressivement avant le retour galopant du thème *scherzando* en ré majeur. Comme on pouvait s'y attendre, il ne s'agit pas d'une reprise littérale, et le thème, assez longuement développé, va jusqu'à englober

un bref et délicieux épisode *fugato* (en fa majeur!) avant de conclure le mouvement avec véhémence.

Dans le finale, qui est d'une richesse extravagante, une introduction mélancolique, *Andante cantabile*, écrite dans un 3/4 majestueux et confiée notamment au cor et au cor anglais, cède la place à un joyeux *Allegro vivo* et à un groupe thématique en trois parties qui a tendance, tel un rondo, à enfiler une succession de bonnes mélodies (soit des variantes de thèmes entendus précédemment, soit des airs nouveaux tirés de la féconde introduction du premier mouvement). Vers la fin de la section, un puissant *rallentando* amène un rappel vigoureux des premières mesures de la Symphonie, avec l'aide de fanfares, pour clore de manière spectaculaire cette œuvre séduisante.

© Lewis Foreman & John Cox

Also available on Chandos

Khachaturian

Piano Concerto
Gayaneh Ballet Suite
Masquerade Suite
Chan 8542

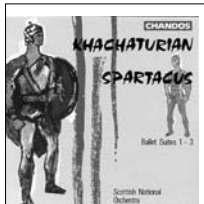

Prokofiev

Symphony No. 1
Symphony No. 4
Chan 8400

Khachaturian

Spartacus
Ballet Suites 1–3
Chan 8927

Prokofiev

Symphony No. 2
Romeo and Juliet
Suite No. 1
Chan 8368

Also available on Chandos

Prokofiev
Symphony No. 3
Symphony No. 4
CHAN 8401

Prokofiev
Symphony No. 5
Waltz Suite, Op. 110
(Nos 1, 3 & 4)
CHAN 8450

Prokofiev
Symphony No. 6
Waltz Suite, Op. 110
(Nos 2, 5 & 6)
CHAN 8359

Prokofiev
Symphony No. 7
Sinfonietta
Chan 8442

Producer Brian Couzens

Sound engineer Ralph Couzens (Symphony No. 1) & Ben Connellan (Symphony No. 2)

Assistant engineers Philip Couzens (Symphony No. 1) & Richard Smoker (Symphony No. 2)

Editor Tim Oldham

Recording venue The Henry Wood Hall, Glasgow; 14–17 April 1987 (Symphony No. 1);
Caird Hall, Dundee; 20–22 August 1989 (Symphony No. 2)

Front cover Photograph courtesy of Popperfoto

Design Guy Lawrence

Booklet typeset by Dave Partridge

© 1988, 1990 Chandos Records Ltd

© 1997 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex, England

Printed in the EU

Vasily Sergeyevich Kalinnikov (1866–1901)

Symphony No. 1

37:37

in G minor • g-moll • sol mineur

1	I	Allegro moderato	14:06
2	II	Andante commodamente	7:10
3	III	Scherzo: Allegro non troppo – Moderato assai	7:35
4	IV	Finale: Allegro moderato	8:29

Symphony No. 2

37:33

in A major • A-Dur • la majeur

5	I	Moderato – Allegro non troppo	10:11
6	II	Andante cantabile	8:05
7	III	Allegro scherzando	8:04
8	IV	Andante cantabile – Allegro vivo	10:59

TT 75:22

Royal Scottish National Orchestra
Neeme Järvi

(DDD)

