

RUBICON

Shostakovich

Chamber Symphony in C minor Op.110a

Strauss

Metamorphosen for 23 solo strings

Baltic Chamber Orchestra

Emmanuel Leducq-Barôme

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Chamber Symphony in C minor Op.110a
(arranged from String Quartet No.8 by Rudolf Barshai)

1. Largo	5.11
2. Allegro molto	2.55
3. Allegretto	4.11
4. Largo	6.50
5. Largo	4.17

Richard Strauss (1864-1949)

6. <i>Metamorphosen</i> for 23 solo strings	28.59
---	-------

Total timing: 52.31

Baltic Chamber Orchestra

Emmanuel Leducq-Barome

Lev Klyshkov *Concert master*

Artist biography can be found at <http://www.philharmonia.spb.ru/en/persons/biography/5533/>
and at www.rubiconclassics.com

SHOSTAKOVICH, STRAUSS and the aftermath of war

'In remembrance of the victims of Fascism and war' reads the dedication to Shostakovich's 8th String Quartet, composed over three days in 1960 after the composer made a brief visit to Dresden to work on his music for the film *Five days – Five nights*. Dresden still lay in ruins after the devastating fire bomb raids of February 1945. The sight of the ruined city profoundly shocked Shostakovich, and the 8th String Quartet is one of his most personal works. The music is violent and bleak. There are quotes from earlier compositions, including the 1st and 5th symphonies, the opera *Lady Macbeth of Mtsensk*, the 1st Cello Concerto and Jewish themes from the 2nd Piano Trio. This gives the work a distinctly autobiographical character, reinforced by his use of the motto D, E flat, C and B – the German spelling of which is D, Es, C, H, or D.SCHostakovitsch. This motto surfaces again and again in his music, but in the opening *Largo* the intensity and depth of grief to which the composer subjects the motto is unique among his compositions. At a performance at the composer's apartment by the Borodin Quartet, members of the quartet recalled how, at the end of the performance, Shostakovich slumped in his chair with his head in his hands, weeping; the quartet quietly let themselves out without a word being said.

The composer's son has suggested that the 8th String Quartet is actually in memory of all the victims of totalitarianism. It was arranged for string orchestra by Rudolf Barshai with the composer's approval, and is known as the Chamber Symphony Op.110a.

The Second World War and the destruction it brought to Germany brought the elderly Richard Strauss to the brink of a breakdown. His opaque and strained relationship with the Nazi regime (part of the family was Jewish) meant that he had to deal with such unsavoury individuals as Reichsminister Dr Hans Frank in order to keep his family safe. Refusing to have his house commandeered by the Nazis for use by recovering soldiers, Strauss sternly told the local party leader in Garmisch '*I didn't want the war. On my account no one had to die!*' and shut the door. Martin Bormann, Hitler's secretary, hearing of this, informed the Führer. Bormann seized part of Strauss's property, and instructed the authorities to outlaw the composer, ignore his 80th birthday and ban performances of his music.

Strauss's beloved Munich, the city of his birth, had been badly bombed and added to the list of great German cities destroyed in the conflict. The Munich Hoftheater, where 73 years earlier he had heard *Der Freischütz* for the first time, where *Tristan und Isolde* and *Die Meistersinger* were premiered and where his father had played 1st horn in the orchestra for 49 years, had been destroyed. '*I can't write any more today. I am beside myself*', he wrote to his sister. It was upon hearing of the destruction of Dresden that the composer wrote to a colleague '*I too am in a mood of despair! The Goethehaus, the world's greatest sanctuary, destroyed! My beautiful Dresden – Weimar – Munich, all gone!*'

With every opera house in the country in ruins, Strauss produced a masterpiece in a period of just one month – remarkable even by his compositional standards. Entitled 'Study for 23 solo strings', the complexity and profundity of this work make it reasonable to assume that it had probably been gestating for much longer than the 4 weeks it took to get the ideas onto the manuscript. This heart-wrenching work, in which all the players have their individual line, is a final word, a deeply spiritual and valedictory utterance from an 81-year-old composer lamenting the loss of a better, greater Germany – the Germany of Goethe, Beethoven (the Funeral March from his

3rd Symphony '*Eroica*' is quoted by Strauss throughout this work) and Schiller – and the destruction of the great seats of learning and, of course, the great opera houses that had been his natural habitat for so long. An early sketch has the inscription '*Mourning for Munich*' though the final title '*Metamorphosen*' came to Strauss after reading poems from Goethe's last years.

Metamorphosen was premiered in January 1946 in Zurich in the composer's presence and conducted by Paul Sacher, who had been pressing Strauss for some time for a commission for his orchestra. Strauss and his wife Pauline had left Germany penniless and sought asylum in Switzerland, but not before he wrote the Oboe Concerto for an American army officer who was stationed near the composer's home in Garmisch and who was, in peace time, the principal oboe of the Philadelphia Symphony Orchestra. Strauss's bittersweet Indian Summer had begun.

Matthew Cosgrove

SCHOSTAKOVITSCH, STRAUSS und die Nachwehen des Krieges

„Zum Gedenken an die Opfer von Faschismus und Krieg“ lautet die Widmung in Schostakovitschs Streichquartett Nr. 8, das er 1960 innerhalb von drei Tagen nach einem Kurzaufenthalt in Dresden komponierte, wo er an seiner Musik für den Film *Fünf Tage – Fünf Nächte* gearbeitet hatte. Nach den verheerenden Brandbombenangriffen vom Februar 1945 lag Dresden immer noch in Trümmern. Der Anblick der zerstörten Stadt schockierte Schostakovitsch zutiefst, und sein Streichquartett Nr. 8 ist eines seiner persönlichsten Werke. Die Musik ist brutal und trostlos und enthält Material aus früheren Kompositionen wie den Sinfonien Nr. 1 und Nr. 5, der Oper *Lady Macbeth von Mzensk*, dem Cellokonzert Nr. 1 sowie jüdische Themen aus dem zweiten Klaviertrio. Diese Bezüge verleihen dem Werk einen unverkennbaren autobiografischen Charakter, der noch durch die Verwendung des Mottos D, Es, C und H (für D.SCHostakovitsch) verstärkt wird. Diese Tonfolge taucht in der Musik des Komponisten immer wieder auf, doch im Largo, mit dem das Streichquartett beginnt, erklingt es so eindringlich und tief traurig wie in keiner anderen seiner Kompositionen. Einige Mitglieder des Borodin-Quartetts berichteten nach einer Darbietung des Stücks in der Wohnung des Komponisten, wie Schostakovitsch am Schluss in seinem Sessel zusammensank, den Kopf in den Händen vergrub und weinte, woraufhin die Musiker diskret und wortlos das Haus verließen.

Laut dem Sohn des Komponisten ist das Streichquartett Nr. 8 tatsächlich dem Gedenken aller Opfer des Totalitarismus gewidmet. Rudolf Barshai arrangierte das Werk mit Schostakovitschs Erlaubnis für Streichorchester. Dieses Stück ist als die Kammer-sinfonie op. 110a bekannt.

Der Zweite Weltkrieg und die damit einhergehenden Zerstörungen in Deutschland trieben den alten Richard Strauss an den Rande des Zusammenbruchs. Da er jüdisches Blut in sich hatte, musste er zum Schutz seiner Familie mit den Nazis kooperieren und sich mit solch widerlichen Gestalten wie dem Reichsminister Dr. Hans Frank abgeben. Sein Verhältnis zum Regime war angespannt und undurchsichtig. Als die Nazis sein Haus in Garmisch als Lazarett nutzen wollten, weigerte er sich. Er sagte dem örtlichen Parteivorsitzenden streng ins Gesicht, dass er schließlich den Krieg nicht gewollt habe und für keine Toten verantwortlich sei; dann machte er ihm die Tür vor der Nase zu. Als Hitlers Vertrauter Martin Bormann von diesem Vorfall erfuhr, informierte er den Führer. Daraufhin beschlagnahmte er einen Teil von Strauss' Besitz und wies die Behörden an, den Komponisten auszugrenzen, seinen 80. Geburtstag zu übergehen und Aufführungen seiner Musik zu untersagen.

Strauss' geliebte Geburtsstadt München war stark bombardiert worden – eine weitere deutsche Großstadt, die in diesem Krieg zerstört wurde. Das Münchner Hoftheater, wo er 73 Jahre zuvor zum ersten Mal die Oper *Der Freischütz* erlebt hatte, wo *Tristan und Isolde* und *Die Meistersinger* uraufgeführt worden waren und wo sein Vater 49 Jahre lang das Erste Horn im Orchester gespielt hatte, lag nun in Schutt und Asche. Einen Brief an seine Schwester beendete Strauss mit den Worten, er könne nichts mehr schreiben, weil er so sehr neben sich stehe. Als er von der Zerstörung Dresdens erfuhr, schilderte er einem Kollegen seine Verzweiflung angesichts der Vernichtung des Goethehauses – des „größten Heiligtums der Welt“ – und des Verschwindens seiner geliebten Städte Dresden, Weimar und München.

Während sämtliche Opernhäuser des Landes dem Erdboden gleichgemacht worden waren, schuf Strauss innerhalb von nur einem Monat ein Meisterwerk – selbst in Anbetracht seines sonstigen Tempos war das eine beachtliche Leistung. Die Komplexität und der Tiefgang dieses Werks, das ursprünglich den Titel „Studie für 23 Solostreicher“ trug, legen nahe, dass seine Entstehung wahrscheinlich viel länger als die vier Wochen in Anspruch nahm, die Strauss gebraucht hatte, um seine Ideen zu Papier zu bringen. Dieses herzerreißende Werk, in dem jedem Streicher seine eigene Melodie zugeordnet ist, stellt ein Schlusswort, einen tief beseelten Abschiedsgruß dar: Der 81-jährige Komponist beklagt hier den Verlust eines einstmals besseren und erhabeneren Deutschlands – der Nation von Goethe, Beethoven (auf dessen Trauermarsch aus der „Eroica“-Sinfonie Strauss in diesem Werk immer wieder Bezug nimmt) und Schiller –, die Zerstörung großartiger Lehrstühle und natürlich der bedeutenden Opernhäuser, die so lange Zeit sein zweites Zuhause gewesen waren. Ein früher Entwurf trägt die Notiz „Trauer um München“, während ihm der endgültige Titel „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ einfiel, nachdem er Gedichte aus Goethes letzten Lebensjahren gelesen hatte.

Die Uraufführung der *Metamorphosen* fand im Januar 1946 in Zürich im Beisein des Komponisten unter Paul Sacher statt, der Strauss schon lange mit der Bitte um eine Auftragsarbeit für sein Orchester in den Ohren gelegen hatte. Der Komponist und seine Frau Pauline hatten Deutschland bettelarm verlassen und in der Schweiz Asyl beantragt. Erst vollendete er jedoch noch das Oboenkonzert für einen amerikanischen Armeeoffizier, der nahe des Zuhauses des Komponisten stationiert gewesen war und in Friedenszeiten im Philadelphia Symphony Orchestra die Erste Oboe gespielt hatte. Strauss' bittersüßer Lebensherbst hatte begonnen.

Matthew Cosgrove
Übersetzung: Stefanie Schlatt

CHOSTAKOVITCH, STRAUSS et les retombées de la guerre

« *En mémoire de toutes les victimes du fascisme et de la guerre.* » Telle est la dédicace du Huitième Quatuor à cordes que Chostakovitch composa en l'espace de trois jours en 1960 après avoir brièvement séjourné à Dresde où il devait travailler à sa partition pour le film *Cinq jours, cinq nuits*. La ville était encore en ruines suite aux bombardements incendiaires de 1945. La vue de Dresde dévastée traumatisa Chostakovitch, et le Huitième Quatuor à cordes est l'une de ses œuvres les plus personnelles. Sombre et violente, sa musique cite des compositions antérieures de son auteur, y compris les Première et Cinquième Symphonies, l'opéra *Lady Macbeth de Mtsensk*, le Premier Concerto pour violoncelle et des thèmes hébraïques du Deuxième Trio pour piano. Le tout confère à cet ouvrage un caractère nettement autobiographique renforcé par l'utilisation du thème signature *ré, mi* bémol, *ut* et *si*, qui dans la notation allemande s'écrivent D, Es, C, et H, ou D. S. Chostakovitch. Ce thème refait constamment surface dans sa musique, mais dans le *Largo* initial, le compositeur imprime à ces quatre notes une tristesse d'une intensité et d'une profondeur que l'on ne retrouve dans aucune autre de ses œuvres. Des membres du Quatuor Borodine se rappelaient qu'un jour, après qu'ils eurent interprété l'ouvrage dans l'appartement de Chostakovitch, celui-ci se prostra dans son fauteuil, prit sa tête entre ses mains et éclata en sanglots ; alors, les quatre instrumentistes s'en allèrent sur la pointe des pieds, sans qu'une parole soit échangée.

D'après le fils du compositeur, le Huitième Quatuor à cordes serait en réalité un hommage à la mémoire de toutes les victimes du totalitarisme. L'ouvrage fut arrangé pour orchestre à cordes par Rudolf Barchaï avec l'approbation du compositeur, et cet arrangement a été baptisé Symphonie de chambre op. 110a.

La Deuxième Guerre mondiale et les ravages qu'elle causa en Allemagne menèrent Richard Strauss, qui était déjà très âgé, au bord de la dépression nerveuse. En raison des relations troubles et tendues qu'il entretenait avec le régime nazi (certains membres de sa famille étaient juifs et il lui fallait les protéger), il était contraint de traiter avec des individus peu ragoûtants, comme le Reichsminister Hans Frank. Refusant de laisser les nazis réquisitionner sa maison pour en faire un centre de convalescence pour soldats blessés, Strauss déclara tout net au dirigeant local du parti à Garmisch : « *Je n'ai jamais voulu de cette guerre. En ce qui me concerne, toutes ces morts étaient inutiles !* » Et il lui claqua la porte au nez. Prévenu, Martin Bormann, le secrétaire de Hitler, en informa le Führer et fit saisir une partie de la propriété de Strauss ; en outre, il chargea les autorités de mettre le compositeur hors la loi, de ne prévoir aucune célébration à l'occasion de son 80e anniversaire et d'interdire l'exécution de ses œuvres.

Munich, la ville où Strauss était né et qu'il adorait, avait été gravement endommagée par les bombardements, rejoignant les rangs des villes allemandes ravagées pendant le conflit. Le Hoftheater, où 73 ans auparavant, Strauss avait entendu *Der Freischütz* pour la première fois et qui avait vu la création de *Tristan und Isolde* et des *Maîtres-chanteurs*, ce théâtre munichois où son père avait été premier corniste de l'orchestre pendant 49 ans, avait été rasé. « *Je ne peux plus composer aujourd'hui, je suis hors de moi,* » avait-il écrit à sa sœur ; et quand il apprit la destruction de Dresde, le compositeur écrivit à un confrère : « *Moi aussi je suis au désespoir ! La Goethehaus, le sanctuaire le plus sacré du monde, détruit ! Mes belles cités de Dresde, Weimar, Munich, toutes anéanties !* »

Alors que tous les théâtres d'opéra du pays gisaient sous les décombres, Strauss produisit un chef-d'œuvre en l'espace d'un seul mois – ce qui est remarquable, même pour quelqu'un comme lui qui composait assez vite. Dénommé « Étude pour 23 instruments à cordes solistes », cet ouvrage est d'une complexité et d'une profondeur qui permettent clairement de penser que sa gestation remontait bien avant les quatre semaines qu'il fallut au compositeur pour coucher ses idées sur un manuscrit. Ce morceau déchirant dans lequel tous les instrumentistes se voient confier leur ligne individuelle est un adieu, l'ultime déclaration profondément spirituelle d'un compositeur de 81 ans qui déplore la disparition d'une Allemagne meilleure et plus grande, celle de Goethe, de Beethoven (Strauss cite la marche funèbre de la Troisième Symphonie « Héroïque » tout au long de son ouvrage) et de Schiller, la destruction des hauts lieux de la connaissance et bien entendu, des grands théâtres lyriques qui avaient été son milieu naturel pendant tant d'années. Une première esquisse portait l'inscription « *Deuil pour Munich* », mais Strauss trouva le titre définitif de « *Metamorphosen* » en lisant des poèmes écrits par Goethe à la fin de sa vie.

Metamorphosen fut créé en janvier 1946 à Zurich en présence du compositeur et dirigé par Paul Sacher, qui avait passé une commande à Strauss pour son orchestre et la lui réclamait depuis un certain temps. Strauss et son épouse Pauline avaient quitté l'Allemagne sans un sou vaillant et s'étaient réfugiés en Suisse, mais le compositeur avait d'abord écrit son Concerto pour hautbois à l'intention d'un officier de l'armée américaine en poste près de sa demeure de Garmisch et qui en temps de paix était premier hautbois de l'Orchestre symphonique de Philadelphie. Ainsi commença l'été indien doux-amer de Richard Strauss.

Matthew Cosgrove
Traduction : David Ylla-Somers

*This recording is dedicated
to the memory of our friend
Marie-Andrée Benhamou,
for her love and support.*

© 2017 Baltic Chamber Orchestra © 2017 Rubicon Classics Ltd.

Executive producer: Matthew Cosgrove

Producer and engineer: Alexei Barashkin

Venue & dates: Saint Petersburg recording studio / Saint-Caterina Church, March 2016

Design: WLP Ltd WLP

Photograph p9: © Maria Sprade

Also available on Rubicon Classics

RCD1003

Suites & Fantasies

Schnittke, De Falla, Britten, Milhaud, Frolov/Gershwin
Joo Yeon Sir, violin · Irina Andrievsky, piano

RCD1017

The Alehouse Sessions

Bjarte Eike, Barokksolistene
'Irresistible' The Times
'Fabulously unrestrained' The Guardian

RCD1005

Ysaÿe: Six Sonatas for solo violin
Giovanni Guzzo

RCD1001

Chopin: 24 Preludes, Piano Sonata No.2
Julien Brocal, piano

★★★★★ BBC Music Magazine

'An impressive Chopin debut recital' BBC Radio 3 Record Review
'In short, we are in the unfathomable realm of a Lipatti, Pollini, Blechacz ... sometimes even Cortot.' Opus Klassiek, The Netherlands
'His playing is quietly riveting' The Guardian