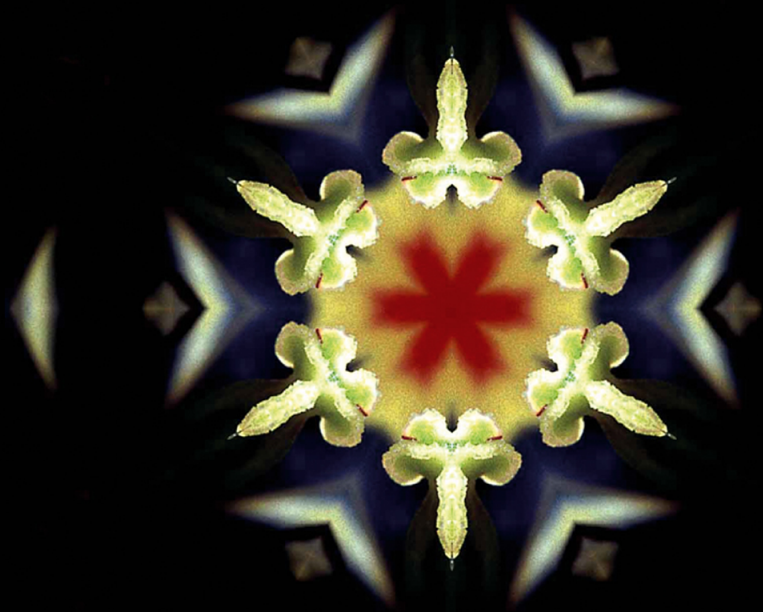

CD-1255 DIGITAL

Giuseppe Martucci: *Symphonies Nos. 1 & 2*
Malaysian Philharmonic Orchestra / Kees Bakels

MARTUCCI, Giuseppe (1856-1909)

Symphony No. 1 in D minor, Op. 75 (1888-95) *(Bocaccini & Spada)* **40'12**

[1]	I. <i>Allegro</i>	12'34
[2]	II. <i>Andante</i> (cello solo: Arne Neckelmann)	7'13
[3]	III. <i>Allegretto</i>	6'17
[4]	IV. <i>Mosso – Allegro risoluto</i>	13'51
-

Symphony No. 2 in F major, Op. 81 (1904) *(BMG Ricordi)* **39'15**

[5]	I. <i>Allegro moderato</i>	12'20
[6]	II. Scherzo. <i>Allegro vivace</i>	6'14
[7]	III. <i>Adagio, ma non troppo</i>	11'30
[8]	IV. <i>Allegro</i>	8'55
-

Malaysian Philharmonic Orchestra

(leaders: Markus Gundermann [1-4] and Kjell-Arne Jorgensen [5-8])

Kees Bakels, conductor

In a life spanning just 53 years, **Giuseppe Martucci** achieved international fame as a concert pianist, a conductor, a composer, a teacher and as the man who encouraged a generation of Italian musicians to expand their horizons beyond the confines of the opera house. As a pianist he counted both Liszt and Anton Rubinstein amongst his greatest admirers, as a conductor he directed the Italian première of Wagner's *Tristan und Isolde* (in Bologna in June 1888), as director of Bologna's Liceo Musicale his composition pupils included Ottorino Respighi, and through his promotion of the music of his northern European contemporaries he inspired the conductor Arturo Toscanini to become one of the most highly-regarded interpreters of European orchestral music of the 20th century. Indeed so profound was Toscanini's admiration for Martucci that in 1932, to mark the 23rd anniversary of the composer's death, he planned two concerts devoted entirely to Martucci's music. Unfortunately, despite the attendance of several high-ranking political figures from Rome, Toscanini refused to perform the Italian Fascist anthem and a riot broke out during which Toscanini was injured. Nevertheless, Toscanini remained a tireless advocate of Martucci's music and it is largely due to his efforts that Martucci's orchestral scores are still occasionally performed by orchestras in Europe, America and Asia.

The son of a trumpet player and bandmaster, Giuseppe Martucci was born in Capua on 6th January 1856. He was a genuine child prodigy, making his first public appearance at the age of eight and being admitted to the Naples Conservatory at 11. He stayed there four years, after which time his father insisted that he abandon his studies (which had included composition lessons with Paolo Serrao) and embark on a career as a concert pianist. His reputation quickly spread throughout Italy and, at the age of just 19, Martucci embarked on his first overseas concert tour, taking in England, Ireland and France. This was a huge success – at home Martucci was hailed as 'a pianist of international fame' – and for the next five years he toured regularly. In 1880 he was invited back to the Naples Conservatory as professor of piano and it was there, on 23rd January 1881, that he made his conducting début with the Conservatory orchestra in a programme of Mozart, Ludwig van Beethoven and Mendelssohn. Martucci was as naturally gifted on the conductor's rostrum as he had been at the piano, and over the next two decades he became one of Italy's most respected conductors. In the opera house he promoted Wagner (virtually unknown in Italy at the time)

with performances of both *Tristan und Isolde* and *Götterdämmerung* but, more importantly, he introduced into his orchestral concert programmes the music of such composers as Lully, Bach, Brahms, Richard Strauss, Debussy, Lalo, Goldmark, Sullivan and Stanford.

Martucci was rare among late 19th-century Italian composers in that he wrote no operas. His output was relatively small – just 84 works with opus numbers and a dozen or so without – the majority being short piano pieces written during his years as a pianist and piano teacher. He also composed an organ sonata and a number of vocal and choral works including a large-scale oratorio, *Samuel*, but his most important work as a composer lay in the field of chamber and orchestral music. Virtually all of his chamber works involved the piano, and two of his four major orchestral scores were piano concertos. In a number of small orchestral scores (many of which were transcriptions of piano and chamber pieces), however, as well as in his two full-blown symphonies, Martucci revealed an innate sense of orchestral colour and texture. It has been suggested that Martucci regarded the symphony as the pinnacle of instrumental music (much as opera can be said to be the zenith of vocal music) and claimed it to be the highest form of musical expression. His two symphonies, completed some ten years apart, are undoubtedly his finest compositions, both showing rather more strongly the influence of the great north European romantics than his own Italian heritage.

Symphony No. 1 in D minor

Martucci started work on his *First Symphony* in 1888 and completed it in July 1895. It was published in Leipzig and given its first performance, under Martucci's own direction, in Milan on 28th November 1895. The turbulent first movement, tautly constructed in a traditional sonata form, launches directly into a dramatic, thrusting theme with strong echoes of both Schumann and Brahms, while the second subject, a passionate theme introduced by the cellos, owes much to Wagner. The second movement is based largely on the flowing, lyrical cello solo heard at the outset which, as the tension begins to build, is taken up by the violins who, eventually, lead the orchestra to the movement's tranquil conclusion. *Pizzicato* strings provide a delicate accompaniment to the sprightly duet for oboe and clarinet which starts the third movement. The ghost of Brahms is never far away here

but, in the abrupt dramatic gestures, and long, complex themes, one can identify hallmarks unique to Martucci. Cascading cellos and basses and a dramatic chord for full orchestra introduce the fourth movement. Above undulating cellos a solitary clarinet enters and eventually a three-note ascending figure is heard, first from the bassoon, then from the oboe and then the clarinet. Chugging cellos and basses head off purposefully into the main *Allegro risoluto* section while the three-note figure appears with increasing frequency and power until it bursts out into a cheerful march (much as Richard Strauss was to do with a very similar motif in *Also sprach Zarathustra*, premièred a year after Martucci's *First Symphony*). The remainder of the movement is full of optimism and joy and, after one brief dramatic moment harking back to the climax of the first movement, the work ends on an unequivocal note of triumph.

Symphony No. 2 in F major

Completed in July 1904 and premièred in Milan on 11th December 1904, the *Second Symphony* owes a considerable debt to Sibelius (whose own *Second Symphony*, partly written while the composer was in Italy, was completed less than three years earlier). Nowhere is this more apparent than in the first movement which grows organically from the bassoon theme heard at the outset above rustling strings, and reaches a powerful climax before the appearance of the pastoral second subject, introduced by a pair of clarinets. Throughout the movement complex rhythms, a wide variety of note values and constantly shifting accents create a sense of restless energy. A solitary horn opens the second movement in what appears to be a lyrical vein but, before it has run its course, this horn solo has become decidedly agitated and launches the rest of the orchestra into a scherzo strongly reminiscent of Tchaikovsky. The central section raises spirits with its perky clarinet duet before the horn solo, this time accompanied by twittering flutes and clarinets, leads into a reprise of the scherzo. The third movement opens with a solemn passage for lower strings, out of which emerges a stately violin theme. Increasingly free and varied rhythms produce an atmosphere of contemplative extemporization, typified by a gentle, free-flowing clarinet solo and, while the spirit of Brahms may be hanging over sections of this movement, as it heads towards its climax, overlapping harmonies and curious rhythmic contortions

instil a decidedly forward-looking character. The fourth movement, with its stirring march and clipped modulations, seems to be a homage to Stanford; the two men had met and become friends during the 1870s when both were busily touring Europe broadening their musical horizons; as a conductor, Martucci was an enthusiastic advocate of Stanford's orchestral music. While the earlier movements may have been characterized by an elusive sense of pulse, the finale pushes itself along in an invigorating two-to-a-bar to bring this rare Italian symphonic gem to a powerful conclusion.

© *Marc Rochester 2002*

The **Malaysian Philharmonic Orchestra** gave its inaugural performance on 17th August 1998 and now plays a prominent rôle as one of Malaysia's foremost music ambassadors. Under the leadership of its music director, Kees Bakels, its resident conductor, Dato' Ooi Chean See and its associate conductor, Kevin Field, the development of the orchestra has been phenomenal. The Malaysian Philharmonic Orchestra performs over 100 symphonic, family and chamber concerts a year, and has worked with many distinguished conductors such as Sir Neville Marriner, Yan Pascal Tortelier, Jiří Bělohlávek, Donald Runnicles and Osmo Vänskä as well as with internationally renowned soloists including Mstislav Rostropovich, Truls Mørk, Jean-Yves Thibaudet, Leonidas Kavakos, Sarah Chang, Andreas Scholl, Barry Douglas and Christian Lindberg. Visiting artists and critics have consistently praised the orchestra for its quality, energy and vitality.

The Malaysian Philharmonic Orchestra is funded by Petrolim Nasional Berhad (PETRONAS) and is resident at the Dewan Filharmonik PETRONAS hall, which is strategically located between the PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur. The orchestra is a multicultural and international orchestra with 105 musicians from countries around the world. Each member is an outstanding musician and many have worked with leading orchestras in their home countries.

The Malaysian Philharmonic Orchestra has undertaken concert tours to Singapore, Japan and Korea. The orchestra is deeply committed to creating awareness and appreciation of classical music in its community through its education and outreach programme.

Kees Bakels was appointed as the founding music director of the Malaysian Philharmonic Orchestra in April 1997 and was the central artistic force behind the creation of the orchestra. Kees Bakels was born in Amsterdam and began his musical career as a violinist. He studied conducting at the Amsterdam Conservatory and at the Chigiana Academy in Siena, Italy. During this time he was appointed assistant conductor of the Amsterdam Philharmonic Orchestra, and was subsequently elevated to the position of associate conductor; he was also appointed principal guest conductor of the Netherlands Chamber Orchestra. With that orchestra he toured to festivals in England, Finland, Belgium and Spain, and he conducted the ensemble on a coast-to-coast tour of the USA.

Prior to his appointment as music director of the Malaysian Philharmonic Orchestra, Kees Bakels held many positions with orchestras in Europe and Canada, including principal conductor of the Netherlands Radio Symphony Orchestra, principal guest conductor of the Bournemouth Symphony Orchestra, and principal guest conductor/artistic advisor of the Quebec Symphony Orchestra. He presently retains the position of music director of the Victoria Symphony Orchestra (Canada) and retains artistic ties with many orchestras around the world. He has conducted all the major Dutch orchestras, other orchestras in Europe, the United States, Canada, Australia and Japan. The hundreds of soloists he has worked with include the violinists David Oistrakh, Ida Haendel, Ruggiero Ricci and Yehudi Menuhin, the cellist Paul Tortelier and the pianists Shura Cherkassky and Claudio Arrau.

From the beginning of his career, Maestro Bakels has concentrated as much on opera as on symphonic repertoire. He has conducted the Netherlands Opera on many occasions and has appeared with the Vancouver Opera. At the English National Opera he has conducted new productions of *Aïda* and *Fidelio*, and at the Welsh National Opera he has conducted *La Bohème* and *Carmen*. He has conducted opera-in-concert performances on a regular basis over 25 years for the prestigious VARA Matinée Series at the Amsterdam Concertgebouw. He is a champion of lesser known operas by Leoncavallo and Mascagni and of the latter composer's *Messa di Gloria*.

In einer Lebensspanne von gerade einmal 53 Jahren errang **Giuseppe Martucci** internationale Anerkennung als Konzertpianist, Dirigent, Lehrer und als der Mann, der eine Generation italienischer Musiker ermutigte, ihren Horizont über das Opernhaus hinaus zu erweitern. Als Pianist zählte er sowohl Liszt wie Anton Rubinstein zu seinen Bewunderern, als Dirigent leitete er die italienische Erstaufführung von Wagners *Tristan und Isolde* (Juni 1888 in Bologna), als Direktor des Liceo Musicale in Bologna zählte er u.a. Ottorino Respighi zu seinen Kompositionsschülern, und durch sein Eintreten für die Musik seiner transalpinen Zeitgenossen inspirierte er den Dirigenten Arturo Toscanini, einer der angesehensten Interpreten europäischer Musik im 20. Jahrhundert zu werden. Toscaninis Bewunderung für Martucci war tatsächlich so groß, daß er aus Anlaß des 23. Todestages des Komponisten im Jahr 1932 zwei Konzerte plante, die gänzlich der Musik Martuccis gewidmet sein sollten. Trotz der Anwesenheit einiger hochrangiger Politiker aus Rom weigerte sich Toscanini aber, die Hymne der italienischen Faschisten aufzuführen, woraufhin ein Tumult entstand, bei dem Toscanini verletzt wurde. Nichtsdestotrotz blieb Toscanini ein unermüdlicher Anwalt Martuccis, und es ist vor allem seinem Einsatz zu verdanken, daß Martuccis Orchesterwerke heute noch von Orchestern in Europa, Amerika und Asien aufgeführt werden.

Als Sohn eines Trompeters und Kapellmeisters wurde Giuseppe Martucci am 6. Januar 1856 in Capua geboren. Er war ein echtes Wunderkind, das seinen ersten öffentlichen Auftritt im Alter von acht Jahren hatte und mit elf zum Studium an das Konservatorium von Neapel zugelassen wurde. Dort blieb er drei Jahre, bis sein Vater ihn zur Aufgabe seines Studiums drängte (u.a. hatte er Kompositionsunterricht bei Paolo Serrao), um eine Karriere als Konzertpianist in Angriff zu nehmen. Schnell verbreitete sich sein Ruf in ganz Italien, und mit 19 Jahren unternahm er seine erste Konzerttournee nach Übersee, die ihn auch nach England, Irland und Frankreich führte. Sie wurde ein großer Erfolg – zu Hause pries man Martucci als „international berühmten Pianisten“ –, und so ging er in den nächsten fünf Jahren regelmäßig auf Reisen. 1880 berief man ihn auf eine Klavierprofessur am Konservatorium Neapel, und dort auch gab er am 23. Januar 1881 sein Debüt als Dirigent – auf dem Programm des Konservatoriumsorchesters standen Werke von Mozart, Ludwig van Beethoven und Mendelssohn. Für das Dirigentenpodest war Martucci

genauso natürlich begabt wie für das Klavier; im Laufe der nächsten 20 Jahre wurde er einer der anerkanntesten Dirigenten Italiens. In der Oper setzte er sich mit Aufführungen von *Tristan und Götterdämmerung* für Wagner ein (der damals in Italien so gut wie unbekannt war), wichtiger aber noch ist, daß in seinen Konzertprogrammen Namen wie Lully, Bach, Brahms, Richard Strauss, Debussy, Lalo, Goldmark, Sullivan und Stanford begegneten.

Der Umstand, daß Martucci keine Oper schrieb, macht ihn zu einem Sonderfall unter den italienischen Komponisten des späten 19. Jahrhunderts. Sein Œuvre – 84 Werke mit Opuszahlen und ein rundes Dutzend ohne – ist relativ klein und besteht zu einem großen Teil aus kurzen Klavierstücken, die in seinen Jahren als Pianist und Klavierlehrer entstanden. Außerdem komponierte er eine Orgelsonate und eine Reihe von Vokal- und Chorwerken, zu denen ein großformatiges Oratorium – *Samuel* – gehört. Seine eigentliche Bedeutung aber lag im Bereich der Kammer- und Orchestermusik. Fast sämtliche seiner kammermusikalischen Werke berücksichtigen das Klavier; zwei seiner vier großen Orchesterkompositionen sind Klavierkonzerte. In einer Reihe kleinerer Orchesterwerke (von denen viele Transkriptionen von Klavier- und Kammermusikstücken sind) wie auch in seinen beiden ausgereiften Symphonien zeigte Martucci indes einen angeborenen Sinn für Orchesterfarbe und -satz. Man hat darauf hingewiesen, daß Martucci die Symphonie als den Gipfel der Instrumentalmusik betrachtet hat (so wie man die Oper als den Höhepunkt der Vokalmusik bezeichnen könnte) und sie die höchste Form musikalischen Ausdrucks nannte. Seine beiden Symphonien, innerhalb von rund zehn Jahren fertiggestellt, sind zweifellos seine vorzüglichsten Kompositionen. In beiden manifestiert sich weniger sein eigenes italienisches Erbe als vielmehr der Einfluß der großen transalpinen Romantiker.

Symphonie Nr. 1 d-moll

Martucci begann mit der Arbeit an seiner *Ersten Symphonie* im Jahr 1888 und schloß sie im Juli 1895 ab. Sie wurde in Leipzig verlegt und am 28. November 1895 unter Martuccis eigener Leitung in Mailand uraufgeführt. Der turbulente erste Satz, ein traditioneller Sonatenhauptsatz, beginnt mit einem dramatischen, treibenden Thema, das starke Anklänge an Schumann und Brahms enthält, während das zweite, von den Celli leidenschaftlich eingeführte Thema Wagner verpflichtet ist. Der zweite Satz basiert weitgehend auf dem lyrisch-

fließenden Cello-Solo des Anfangs, das mit zunehmender Spannungssteigerung von den Geigen aufgegriffen wird, um das Orchester schließlich zu einem friedvollen Satzausgang zu führen. Ein Streicherpizzikato bildet die sanfte Begleitung eines munteren Duetts von Oboe und Klarinette, mit dem der dritte Satz beginnt. Dies alles ist von Brahmsens Geist durchdrungen, doch kann man in den abrupten dramatischen Wendungen und den langen Themenkomplexen spezifische Charakteristika Martuccis erkennen. Cello- und Kontrabaßkaskaden und ein dramatischer Akkord leiten den vierten Satz ein. Über wogenden Celli erscheint eine einsame Klarinette, bis schließlich – erst im Fagott, dann in der Oboe und danach in der Klarinette – eine dreitönige ansteigende Figur erklingt. Tuckernde Celli und Bässe machen sich auf zum *Allegro risoluto*, während die dreitönige Figur mit zunehmender Häufigkeit und Stärke auftaucht, um dann in einen fröhlichen Marsch umzuschlagen (ganz so, wie Richard Strauss ein sehr ähnliches Motiv in *Also sprach Zarathustra*, ein Jahr nach Martuccis *Erster Symphonie* uraufgeführt, behandeln sollte). Der verbleibende Satz ist voller Optimismus und Freude; nach einem kurzen dramatischen Moment, der auf den Höhepunkt des Kopfsatzes zurückgreift, endet das Werk mit unmißverständlichem Triumph.

Symphonie Nr. 2 F-Dur

Die 1904 abgeschlossene und am 11. Dezember 1904 in Mailand uraufgeführte *Zweite Symphonie* ist Sibelius verpflichtet (dessen eigene, zum Teil in Italien entstandene *Zweite Symphonie* war knapp drei Jahre zuvor fertiggestellt worden). Dies wird nirgends so deutlich wie im ersten Satz, der organisch aus dem Fagott-Thema herauswächst, das eingangs über raschelnden Streichern erklingt und einem kraftvollen Höhepunkt zustrebt, bevor das Klarinettenpaar das pastorale zweite Thema anstimmt. Den ganzen Satz hindurch erzeugen komplexe Rhythmen, zahllose unterschiedliche Notenwerte und unablässige Akzentverschiebungen ein Gefühl rastloser Energie. Ein einsames Horn eröffnet den zweiten Satz auf scheinbar lyrische Weise, doch bevor es entsprechend enden kann, enragiert es sich und stürzt den Rest des Orchesters in ein Scherzo, das stark an Tschairowsky erinnert. Mit einem kecken Klarinettenduett hebt der Hauptteil die Stimmung, bis das Hornsolo – nunmehr begleitet von schnatternden Flöten und Klarinetten – eine Scherzo-Reprise ein-

leitet. Der dritte Satz beginnt mit einer feierlichen Passage der tiefen Streicher, aus der ein prächtiges Violinthema auftaucht. Zunehmend freie und variierte Rhythmen erzeugen die Atmosphäre einer bedächtigen Improvisation, die gekennzeichnet ist von einem sanften, frei fließenden Klarinettensolo; auf dem Weg zum Höhepunkt sorgen – mag auch Brahms wieder über manchen Abschnitt wachen – einander überlappende Harmonien und seltsame rhythmische Verzerrungen für einen entschlossenen Blick nach vorn. Der vierte Satz scheint mit seinem aufwühlenden Marsch und den verkürzten Modulationen eine Hommage an Stanford zu sein; die beiden Männer waren einander in den 1870ern begegnet und Freunde geworden, als sie durch ganz Europa reisten, um ihre musikalischen Horizonte zu erweitern; als Dirigent war Martucci ein enthusiastischer Anwalt der Stanford'schen Orchesterwerke. Während die vorangegangenen Sätze von einem kaum faßlichen Rhythmusgefühl geprägt waren, macht sich das Finale mit aufmunternd übersichtlichen Taktakzenten auf den Weg, um dieser kostbaren Gemme der italienischen Symphonik einen kraftvollen Abschluß zu bescheren.

© *Marc Rochester 2002*

Das **Malaysian Philharmonic Orchestra** gab sein Antrittskonzert am 17. August 1998 und ist nun einer der herausragendsten musikalischen Botschafter Malaysiens. Unter der Leitung seines Chefdirigenten Kees Bakels, des Gastdirigenten Dato' Ooi Chean See und seinem Associate Conductor Kevin Field hat das Orchester eine phänomenale Entwicklung durchlaufen. Das Malaysian Philharmonic Orchestra führt jährlich über 100 Symphonie-, Familien- und Kammerkonzerte auf. Es hat mit anerkannten Dirigenten wie Sir Neville Marriner, Yan Pascal Tortelier, Jiří Bělohlávek, Donald Runnicles und Osmo Vänskä und mit international renommierten Solisten wie Mstislav Rostropowitsch, Truls Mørk, Jean-Yves Thibaudet, Leonidas Kavakos, Sarah Chang, Andreas Scholl, Barry Douglas und Christian Lindberg zusammengearbeitet. Übereinstimmend haben gastierende Künstler wie Kritiker Qualität, Energie und Vitalität des Orchesters hervorgehoben.

Das Malaysian Philharmonic Orchestra ist stolz, von Petroliaam Nasional Berhad (PETRONAS) unterstützt zu werden; es residiert in der Dewan Filharmonik PETRONAS

Hall, die zwischen den PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur strategisch positioniert ist. Das Orchester ist ein multikulturelles, internationales Orchester mit 105 Musikern aus Ländern der ganzen Welt. Jedes Mitglied ist ein hervorragender Musiker; viele haben mit führenden Orchestern ihrer Heimatländer zusammengearbeitet.

Das Malaysian Philharmonic Orchestra hat Konzertreisen nach Singapur, Japan und Korea unternommen. Insbesondere hat es sich zur Aufgabe gesetzt, in seiner Heimat durch das Erziehungs- und Fortbildungsprogramm „Encounter“ Bewußtsein und Sinn für die klassische Musik zu fördern.

Kees Bakels wurde im April 1997 zum Gründungsdirigenten des Malaysian Philharmonic Orchestra ernannt. Er war die treibende künstlerische Kraft bei der Bildung des Orchesters, dessen erstes Konzert er im August 1998 dirigierte. Kees Bakels wurde in Amsterdam geboren und begann seine musikalische Laufbahn als Geiger. Am Sweelinck-Konservatorium in Amsterdam und an der Akademie Chigiana in Siena studierte er Dirigieren. Während dieser Zeit wurde er zum Assistenzdirigenten und anschließend zum Ständigen Gastdirigenten des Amsterdam Philharmonic Orchestra ernannt; außerdem war er Ständiger Gastdirigent des Netherlands Chamber Orchestra. Mit diesem Orchester trat er bei Festivals in England, Finnland, Belgien und Spanien sowie bei einer Konzertreise durch die USA auf.

Vor seiner Ernennung zum musikalischen Leiter des Malaysian Philharmonic Orchestra war Kees Bakels in verschiedenen Positionen bei Orchestern in Europa und Kanada engagiert, u.a. als Chefdirigent des Niederländischen Radio-Symphonieorchesters, als Ständiger Gastdirigent des Bournemouth Symphony Orchestra und als Ständiger Gastdirigent und künstlerischer Berater des Quebec Symphony Orchestra. Zur Zeit ist er musikalischer Leiter des Victoria Symphony Orchestra (Kanada) und unterhält künstlerische Beziehungen zu vielen Orchestern in der ganzen Welt. Er hat alle bedeutenden niederländischen Orchester geleitet, zahlreiche Orchester Europas, der USA, Kanadas, Australiens und Japans. Zu den Hunderten von Solisten, mit denen er zusammengearbeitet hat, gehören die Geiger David Oistrach, Ida Haendel, Ruggiero Ricci und Yehudi Menuhin, der Cellist Paul Tortelier und die Pianisten Shura Cherkassky und Claudio Arrau.

Seit Beginn seiner Karriere hat sich Maestro Bakels gleichermaßen auf die Oper wie auf das symphonische Repertoire konzentriert. Er hat die Nederlandse Opera bei vielen Gelegenheiten geleitet, auch mit der Vancouver Opera ist er aufgetreten. An der English National Opera hat er Neuproduktionen von *Aïda* und *Fidelio* geleitet; an der Welsh National Opera dirigierte er *La Bohème* und *Carmen*. Für die renommierte VARA Matinée-Reihe im Amsterdam Concertgebouw hat er über 25 Jahre regelmäßig konzertante Opern geleitet. Er hat sich für die unbekannteren Opern von Leoncavallo und Mascagni sowie die *Messa di Gloria* des letzteren eingesetzt.

Dans une vie de 53 ans seulement, **Giuseppe Martucci** a gagné une renommée internationale comme pianiste de concert, chef d'orchestre, compositeur, professeur et homme qui encouragea une génération de musiciens italiens à élargir leurs horizons au-delà des limites de la maison d'opéra. En tant que pianiste, il comptait Liszt et Anton Rubinstein comme ses plus grands admirateurs; comme chef d'orchestre, il dirigea la création italienne de *Tristan et Isolde* de Wagner (à Bologne en juin 1888); comme directeur du Liceo Musicale de Bologne, il enseigna la composition à Ottorino Respighi entre autres et, grâce à sa promotion de la musique de ses contemporains européens du nord, il inspira le chef d'orchestre Arturo Toscanini à devenir l'un des interprètes les plus respectés de la musique orchestrale européenne du 20e siècle. L'admiration de Toscanini pour Martucci était vraiment si profonde qu'en 1932, pour souligner le 23e anniversaire de la mort du compositeur, il projeta deux concerts consacrés entièrement à la musique de Martucci. Malheureusement, malgré la présence de plusieurs figures politiques de haut rang de Rome, Toscanini refusa de jouer l'hymne fasciste italien et une émeute éclata au cours de laquelle Toscanini fut blessé. Il resta néanmoins un défenseur infatigable de la musique de Martucci et c'est en grande partie grâce à ses efforts que les partitions orchestrales de Martucci sont encore jouées occasionnellement par des orchestres en Europe, Amérique et Asie.

Fils d'un trompettiste et directeur d'orchestre populaire, Giuseppe Martucci est né à Capoue le 6 janvier 1856. Il fut un véritable enfant prodige, faisant ses débuts publics à l'âge de huit ans et étant admis au conservatoire de Naples à 11 ans. Il y resta quatre ans, après quoi son père insista pour qu'il abandonne ses études (qui avaient compris des cours de composition avec Paolo Serrao) et se lance dans une carrière de pianiste de concert. Sa réputation se répandit rapidement dans toute l'Italie et, à l'âge de 19 ans seulement, Martucci s'embarqua pour sa première tournée d'outre-mer, embrassant l'Angleterre, l'Irlande et la France. Il remporta un énorme succès – à son retour, Martucci fut salué comme « un pianiste de renommée internationale » – et, les cinq années suivantes, il fit régulièrement des tournées. En 1880, il fut invité au conservatoire de Naples comme professeur de piano et c'est là, le 23 janvier 1881, qu'il fit ses débuts en direction avec l'orchestre du conservatoire dans un programme de Mozart, Ludwig van Beethoven et Mendelssohn. Martucci

était tout aussi naturellement doué sur la tribune qu'il l'avait été au piano et, les vingt années suivantes, il devint l'un des chefs les plus respectés de l'Italie. A la maison d'opéra, il promut Wagner (pratiquement inconnu en Italie en ce temps-là) avec des exécutions de *Tristan et Isolde* et du *Crépuscule des dieux* mais, chose encore plus importante, il introduisit dans ses programmes de musique orchestrale la musique de compositeurs comme Lully, Bach, Brahms, Richard Strauss, Debussy, Lalo, Goldmark, Sullivan et Stanford.

Martucci fut exceptionnel parmi les compositeurs italiens du 19e siècle car il n'écrivit pas d'opéra. Sa production est relativement mince – 84 œuvres seulement avec numéro d'opus et environ une douzaine sans numéro – la majorité étant des petites pièces pour piano écrites pendant ses années comme pianiste et professeur de piano. Il composa aussi une sonate pour orgue et des œuvres vocales et chorales dont un grand oratorio, *Samuel*, mais son apport le plus importante comme compositeur se trouve dans le domaine de la musique de chambre et orchestrale. Pratiquement toutes ses œuvres de chambre requièrent le piano et deux de ses quatre partitions orchestrales majeures furent des concertos pour piano. Dans certaines petites compositions pour orchestre cependant (dont plusieurs étaient des transcriptions de pièces pour piano et de chambre), ainsi que dans ses deux symphonies à part entière, Martucci révéla un sens inné pour la couleur et la texture orchestrales. On a suggéré que Martucci considérait la symphonie comme le pinacle de la musique instrumentale (assez comme on peut dire de l'opéra qu'il est le zénith de la musique vocale) et qu'il soutenait que c'était la plus haute forme d'expression musicale. Ses deux symphonies, terminées dans un écart d'une dizaine d'années, sont indubitablement ses meilleures compositions, les deux montrant plus fortement l'influence des grands romantiques de l'Europe du nord que son propre héritage italien.

Symphonie no 1 en ré mineur

Martucci commença le travail sur sa *première symphonie* en 1888 et il le termina en juillet 1895. Elle fut publiée à Leipzig et créée sous la direction propre de Martucci à Milan le 28 novembre 1895. Le turbulent premier mouvement, construit avec tension dans une forme sonate traditionnelle, se lance directement dans un thème dramatique dynamique aux nets échos de Schumann et de Brahms tandis que le second sujet, un thème passionné

introduit par les violoncelles, doit beaucoup à Wagner. Le second mouvement repose en grande partie sur le solo lyrique coulant de violoncelle entendu au début et qui, quand la tension commence à monter, est repris par les violons qui finissent par mener l'orchestre à la conclusion paisible du mouvement. Les cordes *pizzicato* fournissent un accompagnement délicat au duo fringant entre le hautbois et la clarinette au début du troisième mouvement. Le fantôme de Brahms n'est jamais loin mais, dans les gestes dramatiques abrupts et les longs thèmes complexes, on peut identifier la marque propre de Martucci. Des violoncelles et contrebasses en cascades et un accord dramatique pour grand orchestre annoncent le quatrième mouvement. Sur une ondulation des violoncelles entre une clarinette solitaire et on entend ensuite un motif ascendant de trois notes, d'abord au basson, puis au hautbois et enfin à la clarinette. Haletants, violoncelles et contrabasses se jettent volontiers dans la section principale *Allegro risoluto* tandis que le motif de trois notes apparaît de plus en plus fréquemment et avec d'autant plus de force jusqu'à ce qu'il éclate en une joyeuse marche (très semblablement à ce que Richard Strauss devait faire avec un motif très similaire dans *Also sprach Zarathustra*, créé un an après la *première symphonie* de Martucci). Le reste du mouvement est rempli d'optimisme et de joie et, après un bref moment dramatique revenant sur le sommet du premier mouvement, l'œuvre se termine sur une note catégorique de triomphe.

Symphonie no 2 en fa majeur

Terminée en juillet 1904 et créée à Milan le 11 décembre suivant, la *seconde symphonie* garde une dette considérable envers Sibelius (dont la propre *seconde symphonie*, écrite en partie quand le compositeur se trouvait en Italie, fut terminée moins de trois ans plus tôt). Cela se voit le mieux dans le premier mouvement qui s'élève organiquement du thème de basson entendu au début sur un bruissement de cordes et qui atteint un sommet énergétique avant l'apparition du second thème, pastoral celui-là, introduit par une paire de clarinettes. Tout au long du mouvement, des rythmes complexes, une grande variété de valeurs de notes et des accents constamment changeants créent un sens d'énergie infatigable. Un cor solitaire ouvre le second mouvement dans ce qui semble être une veine lyrique mais, avant d'être arrivé au bout, ce solo de cor est devenu clairement agité et lance le reste de

l'orchestre dans un scherzo rappelant fortement Tchaïkovski. La section centrale échauffe les esprits avec son duo désinvolte de clarinettes avant que le solo de cor, accompagné cette fois par un babillage de flûtes et clarinettes, mène à une reprise du scherzo. Le troisième mouvement s'ouvre sur un passage solennel pour cordes graves duquel émerge un imposant thème aux violons. Des rythmes de plus en plus libres et variés produisent une atmosphère d'improvisation contemplative caractérisée par un solo de clarinette, doux et coulant et, tandis que l'esprit de Brahms pourrait flotter au-dessus de certaines sections de ce mouvement quand il se dirige vers son sommet, des harmonies enchevâchées et de curieuses contorsions rythmiques inculquent un caractère clairement avançant. Avec sa marche excitante et ses modulations découpées, le quatrième mouvement semble être un hommage à Stanford; les deux hommes s'étaient rencontrés et étaient devenus amis dans les années 1870 quand tous deux faisaient des tournées en Europe, ce qui élargissait leurs horizons; en tant que chef d'orchestre, Martucci était un défenseur enthousiaste de la musique orchestrale de Stanford. Tandis que les mouvements antécédents pourraient avoir été caractérisés par un sens de temps fuyant, le finale va bon train dans un deux par mesure tonifiant qui mène ce rare joyau symphonique italien à une conclusion énergique.

© Marc Rochester 2002

L'Orchestre Philharmonique de la Malaisie donna son premier concert le 17 août 1998 et il joue maintenant un rôle important comme l'un des ambassadeurs musicaux les plus en vue de la Malaisie. Sous la direction du directeur musical Kees Bakels, du chef principal Dato' Ooi Chean See et du chef assistant, Kevin Field, le développement de l'orchestre a été phénoménal. L'Orchestre Philharmonique de la Malaisie donne plus de 100 concerts symphoniques, de famille et de chambre par année et il a travaillé avec plusieurs chefs distingués dont Sir Neville Marriner, Yan Pascal Tortelier, Jiří Bělohlávek, Donald Runnicles et Osmo Vänskä ainsi qu'avec des solistes de réputation internationale dont Mstislav Rostropovitch, Truls Mørk, Jean-Yves Thibaudet, Leonidas Kavakos, Sarah Chang, Andreas Scholl, Barry Douglas et Christian Lindberg. Artistes et critiques en visite ont toujours fait l'éloge de l'orchestre pour sa qualité, son énergie et sa vitalité.

L'Orchestre Philharmonique de la Malaisie est fier de recevoir des fonds de Petroliaam Nasional Berhad (PETRONAS) et réside au Dewan Filharmonik PETRONAS hall dont l'emplacement stratégique se trouve entre les tours jumelles de PETRONAS à Kuala Lumpur. La formation est un orchestre multiculturel et international de 105 musiciens en provenance de pays du monde entier. Chaque membre est un musicien exceptionnel et plusieurs ont travaillé avec d'importants orchestres dans leur pays d'origine.

L'Orchestre Philharmonique de la Malaisie a entrepris des tournées à Singapour, au Japon et en Corée. Il est profondément engagé à sensibiliser sa communauté à la musique classique pour la faire apprécier grâce à ses programmes d'éducation et d'attraction.

Kees Bakels fut choisi comme directeur musical fondateur de l'Orchestre Philharmonique de la Malaisie en avril 1997. Il fut la force artistique centrale derrière la création de l'orchestre, menant à ses premières répétitions et concerts qu'il a dirigés en août 1998. Kees Bakels est né à Amsterdam et a commencé sa carrière musicale comme violoniste. Il a étudié la direction au conservatoire d'Amsterdam et à l'Académie Chigiana à Sienne en Italie. Pendant ce temps, il devint chef assistant de l'Orchestre Philharmonique d'Amsterdam, puis il fut promu au poste de chef associé; il fut aussi choisi comme principal chef invité de l'Orchestre de Chambre des Pays-Bas. Avec cet orchestre, il a fait des tournées de festivals en Angleterre, Finlande, Belgique et Espagne et il a dirigé l'ensemble dans une tournée d'un océan à l'autre aux Etats-Unis.

Avant d'être nommé comme directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de la Malaisie, Kees Bakels a occupé plusieurs postes à des orchestres en Europe et au Canada, dont chef principal de l'Orchestre Symphonique de la Radio des Pays-Bas, principal chef invité de l'Orchestre Symphonique de Bournemouth et principal chef invité/conseiller artistique de l'Orchestre Symphonique de Québec. Il occupe présentement le poste de directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Victoria (Canada) et il garde des liens artistiques avec plusieurs orchestres dans le monde. Il a dirigé tous les grands orchestres hollandais ainsi que d'autres orchestres en Europe, Etats-Unis, Canada, Australie et Japon. Les centaines de solistes avec lesquels il a travaillé renferment les violonistes David Oistrakh, Ida Haendel, Ruggiero Ricci et Yehudi Menuhin, le violoncelliste Paul

Tortelier et les pianistes Shura Cherkassky et Claudio Arrau.

Dès le début de sa carrière, maestro Bakels s'est concentré autant sur l'opéra que sur le répertoire symphonique. Il a dirigé l'Opéra des Pays-Bas à plusieurs reprises ainsi que l'Opéra de Vancouver. Il a dirigé de nouvelles productions d'*Aïda* et de *Fidelio* à l'English National Opera ainsi que *La Bohème* et *Carmen* au Welsh National Opera. Il a dirigé des productions d'opéra en concert sur une base régulière pendant plus de 25 ans pour la renommée série VARA Matinée au Concertgebouw d'Amsterdam. Il se fait le champion d'opéras moins connus de Leoncavallo et de Mascagni ainsi que de la *Messa di Gloria* de ce dernier.

Recording data: December 2000 at the Dewan Filharmonik PETRONAS Hall, Kuala Lumpur, Malaysia

Balance engineer/Tonmeister: Jens Braun

Neumann microphones; Neve Capricorn digital mixer; Genex GX 8000 MOD recorder; B & W Loudspeakers

Producer: Robert Suff

Digital editing: Jeffrey Ginn

Cover text: © Marc Rochester 2002

German translation: Horst A. Scholz

French translation: Arlette Lemieux-Chéné

Front cover image: Jan From

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20,

S-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30

Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

e-mail: info@bis.se

Website: www.bis.se

© 2002 & © 2003, BIS Records AB, Åkersberga.

Under perioden 2002-2005 erhåller BIS Records AB stöd till sin verksamhet från Statens kulturråd.

Kees Bakels