

 BIS
CD-860 DIGITAL

Capriccio

CAMILLE SAINT-SAËNS

MUSIC FOR VIOLIN AND ORCHESTRA

JEAN-JACQUES KANTOROW, VIOLIN/CONDUCTOR

TAPIOLA SINFONIETTA

SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921)

- Concerto for Violin and Orchestra No. 1** (*Kalmus*) **10'40**
in A major, Op. 20 (1859)
- [1] **I. Allegro** 4'11
[2] **II. Andante espressivo** 1'44
[3] **III. Tempo I** 4'45
-
- [4] **Introduction et rondo capriccioso** (*Kalmus*) **8'42**
in A minor, Op. 28, for violin and orchestra (1863)
Andante malinconico – Allegro ma non troppo
-
- [5] **Romance** (*Durand*) **6'12**
in C major, Op. 48, for violin and orchestra (1874)
-
- [6] **Havanaise** (*Kalmus*) **8'25**
in E major, Op. 83, for violin and orchestra (1887)
-
- [7] **Sarabande** (*Kalmus*) **5'43**
Op. 93 No. 1, for string orchestra (1892) *Solo violin: Tero Latvala*
-
- [8] **Morceau de concert** (*Kalmus*) **9'23**
in G major, Op. 62 (1880), for violin and orchestra
-

Jean-Jacques Kantorow, violin/conductor
Tapiola Sinfonietta (Leader: Tero Latvala)

It is an absurdity that **Camille Saint-Saëns** was once described as a Wagnerite. Absurd because he was a passionate opponent of German music, if at the same time understandable if we take into account the circumstances under which the claim was made: in 1877 in Weimar, where Liszt had just arranged the première of Saint-Saëns' most significant opera, *Samson et Dalila*, and where the idea of winning over one of the most important French composers for 'their cause' would have been most welcome. For a long time this opera was performed all over the world, but nowadays only isolated numbers are heard: especially popular is Delilah's famous aria, a sensual piece loved by all deep mezzo-sopranos, and also the *Bacchanale*, a virtuoso orchestral piece full of orientalisms and exotic intervals. Apart from that, there are really only two works by Saint-Saëns that are still generally known today: *The Swan* (the 'hit' movement from the *Carnival of the Animals*) and the evocative orchestral work *Danse macabre* (BIS-CD-555). Two of these four works are typical examples of full-blooded Romanticism, whilst the *Bacchanale* and *Danse macabre* are characterized by an exoticism that often tends to be underestimated as a feature of Saint-Saëns' music.

An interest in exotic music was one of Saint-Saëns' trademarks, but on the other hand he was no champion of excessively outlandish musical styles. It is said that he jumped up after a few bars at the dress rehearsal of Stravinsky's *Rite of Spring* in Paris in 1913, exclaiming that he had never been so insulted in all his life. We may forgive him for harbouring no feelings of warmth towards this sensational work, because he was by then 78 years old. His position in terms of generation can be judged by the fact that both Schumann and Mendelssohn Bartholdy were still alive when he commenced his studies at the Paris Conservatoire in 1848. Saint-Saëns, born in 1835, was a typical child prodigy: at the age of 16 he won a first prize for organ playing; when he was 18 he was appointed organist and teacher of sacred music – among his more famous pupils was Gabriel Fauré. As a respected organ virtuoso he inaugurated several famous Parisian organs: Notre-Dame, Saint-Sulpice, Trinité and Trocadéro. His organ improvisations became so famous that great figures such as Franz Liszt, Clara Schumann, Pablo de Sarasate and Anton Rubinstein journeyed to hear him. As a composer he was a pupil of Jacques Halévy and Charles Gounod.

In the earlier part of his career Pablo de Sarasate mostly played arrangements of opera music and of popular pieces for other instruments, but as time went by a sizeable repertoire of original violin pieces written especially for him came into being. He became acquainted with Saint-Saëns in 1859, when Sarasate was only 15 years old but already a renowned virtuoso. He asked the 24-year-old composer to write him a violin concerto. According to the composer's own testimony, he was 'flattered and delighted by the request', and he immediately wrote his ***Violin Concerto No.1 in A major***, Op.20, the printed edition of which strangely bears the German title 'Concertstück' (Saint-Saëns himself did not know why!). A year earlier he had composed a concerto in C major which, however, did not appear until 1879 as No.2, Op.58, but it was in the A major concerto that he achieved an idiomatic style of violin writing – probably inspired by Sarasate. The formal concentration is also admirable: the three concerto movements are played without a break, thus creating the impression of a single-movement work, with a solo cadenza just before the beginning of the second 'movement'. (This may explain why the publisher chose to use the title 'Concertstück'.) This was the composer's own favourite among his violin concertos.

Like so many other compositions of similar duration, the ***Introduction and Rondo capriccioso*** in A minor, Op.28, enjoyed tremendous popularity for some decades – a popularity which waned with striking rapidity in the 1950s. The rather prosaic reason for this is that a piece of this length fitted conveniently onto the two sides of a 12-inch 78rpm gramophone record, and was thus easy to reproduce on disc. Or, conversely, one could observe that longer pieces were 'disqualified before the start'. With the introduction of the LP record, the market was flooded by longer works, and the pieces that had been favourites among broadcasters and listeners dropped out of the limelight. It should be stressed that this particular work, written in 1863 when Saint-Saëns was 28 and, like the *First Violin Concerto*, dedicated to Sarasate, was not relegated for reasons of quality. It possesses a striking freshness: the rather melancholy introduction is followed by a rondo which offers extremely lively proof that even music in the minor key can express a lively *joie de vivre*.

The ***Romance*** in C major, Op.48, for violin and piano or orchestra, was completed on 1st August 1874, and is a typical representative of a songful genre that

can ultimately be traced back to Mendelssohn's *Songs without Words*, in which a melody instrument replaces a genuine or imagined vocal line – in the present case, in three-part Lied form. As a curiosity, we can note that the work was dedicated to Alfred Turban – second violinist of a Paris-based string quartet in which Pablo de Sarasate played first violin!

In September 1887 the composer, by now aged 52, wrote the *Havanaise* in E major, Op. 83, which likewise exists in a version for violin and piano. The piece immediately acquired great popularity among violinists, who often programmed this rondo as a bravura item in their concerts. The musicologist François-René Tranchefort speaks of it as a 'cheval de bataille', a 'warhorse of violinists', and the modern rediscovery of the Romantic repertoire has led to a steady increase in frequency of its performance. 'Havanaise' is the French word for 'habanera', and the early popularity of Saint-Saëns' piece is not unconnected with its use of this catchy rhythm, which had been in vogue in Paris ever since the première of Bizet's *Carmen* in 1875.

In 1673 Marc-Antoine Charpentier (1636-1704) composed an opera for which he could have chosen a much worse author than Jean Baptiste Poquelin: under his accustomed pseudonym, Molière, the latter had written a libretto for *Le Malade imaginaire* (*The Hypochondriac*). Some two hundred years later a new revised edition of the opera was prepared in Paris, for which Saint-Saëns was responsible. He had always been interested in the dance forms of earlier times, and in 1892 he composed several dances in the old style for inclusion in the opera. The two movements *Sarabande* and *Rigaudon* became so popular that they were issued separately as Op. 93, and this is the *Sarabande* that is performed on this CD.

Saint-Saëns wrote three violin concertos, of which the third is performed the most frequently. Shortly after the completion of the last of the three, in 1880, he wrote the *Morceau de concert* in G major, Op. 62 – another 'concert piece', albeit with a title in French. It was long maintained, perhaps on account of its closeness in time to the *Third Violin Concerto*, that the work was the embryo of a fourth violin concerto that, for unknown reasons, was never completed. More modern opinion, however, tends towards the view that the *Morceau de concert* turned out exactly as the composer had conceived it from the beginning. As it is written in free

sonata form, it could easily have functioned as the first movement of a concerto; on the other hand, its basic character is free and almost rhapsodic, with frequent changes of tempo and plenty of freedom for the soloist to display virtuosity of technique.

© *Julius Wender 1997*

The **Tapiola Sinfonietta** was founded in 1988 and, right from the outset, aimed to distance itself from other Finnish municipal orchestras in terms both of repertoire and of sonority. The orchestra's string section currently numbers 27 players, in addition to which there are double woodwind and two horns.

When the orchestra was established, Finland had already many decades of experience in training musicians to the highest level. The new chamber orchestra could draw its members from among the finest newly-qualified musicians, and the end product was a youthful, malleable ensemble which approached orchestral music-making from the standpoint of chamber music.

Previous artistic directors of the Tapiola Sinfonietta have been Jorma Panula, Juhani Lamminmäki and Osmo Vänskä. In 1993 the orchestra appointed the French violinist/conductor Jean-Jacques Kantorow as artistic director, and under his direction the orchestra has achieved the highest international standard. Kantorow is renowned for his intensive rehearsal work; he refines details and sonority to perfection. This painstaking preparation is reflected in lively, virtuoso music-making in concert.

Further testimony to the individual players' abilities can be found in the fact that they often appear as soloists at the Tapiola Sinfonietta's concerts.

Although the Tapiola Sinfonietta corresponds in size to an orchestra of the Viennese Classical period, the orchestra has an extensive repertoire ranging from the Baroque to contemporary music. On its numerous BIS recordings the Tapiola Sinfonietta has emerged as a peerless champion of music from the twentieth century.

Jean-Jacques Kantorow was born in Nice, France, but is of Russian extraction. He studied the violin at the conservatoires of Nice and (from the age of 13) Paris, where his teachers included Benedetti and where, a year later, he won the first prize for violin playing.

Between 1962 and 1968 he won some ten international prizes including first prizes at the Carl Flesch Competition (London), the Geneva International Competition and the Paganini Competition (Genoa). He made his Carnegie Hall debut at the age of 19. Jean-Jacques Kantorow has performed as a soloist on all continents and played chamber music with Gidon Kremer, Krystian Zimerman, Paul Tortelier and others. He regularly conducts chamber orchestras in England, The Netherlands and Scandinavia. From 1985 until 1994 he was artistic director and chief conductor of the Orchestre de Chambre d'Auvergne. He is presently artistic director of the Ensemble Orchestral de Paris and, since 1993, of the Tapiola Sinfonietta in Finland. He has also been awarded the French national music award 'Les victoires de la musique classique'. This is Jean-Jacques Kantorow's fifth BIS recording.

Es ist eine Absurdität, daß **Camille Saint-Saëns** einmal als Wagnerianer bezeichnet wurde. Absurd, weil er ein leidenschaftlicher Gegner der deutschen Musik war, zugleich allerdings teilweise verständlich, wenn man weiß, in welchem Zusammenhang es geschah. Es war 1877 in Weimar, wo Liszt gerade die Uraufführung seiner wichtigsten Oper, *Samson und Delila*, veranstaltet hatte, und wo man gerne glauben wollte, einen der wichtigsten französischen Komponisten für die „eigene Sache“ gewonnen zu haben. Diese Oper wurde lange in aller Welt aufgeführt, aber heute hört man meistens nur mehr vereinzelte Abschnitte. Besonders beliebt ist Delilas berühmte Arie, ein sensuelles Stück, Favorit aller profunder Mezzosoprane, dazu noch das *Bacchanal*, ein virtuoses Orchesterstück voller Orientalismen und exotischer Intervalle. Eigentlich gibt es darüber hinaus heute nur mehr zwei noch allgemein bekannte Kompositionen von Saint-Saëns, und zwar den schlagerartigen *Schwan* aus dem *Karneval der Tiere*, und das suggestive Orchesterstück *Danse macabre* (BIS-CD-555). Zwei von diesen vier Werken sind typische Vertreter der Hochromantik, das *Bacchanal* und die *Danse macabre* sind hingegen von einer Exotik geprägt, die zu unterschätzen man bei Saint-Saëns' Schaffen häufig geneigt ist.

Das Interesse für exotische Musik war sogar charakteristisch für Saint-Saëns, andererseits war er kein Freund allzu extremer Musiksprachen. Es wurde erzählt,

er sei bei der Generalprobe zu Strawinskys *Sacre du printemps* in Paris 1913 bereits nach wenigen Takten mit dem Ausruf aufgestanden, er sei noch nie in seinem Leben so beleidigt worden. Es darf ihm verziehen werden, daß er für dieses umwälzende Werk keine wärmeren Gefühle aufbringen konnte, denn er war damals bereits 78 Jahre alt. Seine Generationszugehörigkeit kann daran ermessen werden, daß sowohl Schumann als auch Mendelssohn Bartholdy noch am Leben war, als er 1848 Schüler am Pariser Conservatoire wurde. Allerdings war der 1835 geborene Saint-Saëns ein typisches Wunderkind: mit 16 Jahren bekam er einen ersten Preis für Orgel, mit 18 Jahren wurde er Organist und Lehrer für Kirchenmusik, wobei Gabriel Fauré zu seinen namhafteren Studenten gehörte. Als geehrter Orgelvirtuose durfte er mehrere berühmte Pariser Orgeln einweihen: Notre-Dame, Saint-Sulpice, Trinité und Trocadéro. Seine Improvisationen an der Orgel wurden so berühmt, daß Größen wie Franz Liszt, Clara Schumann, Pablo de Sarasate und Anton Rubinstein zu ihm pilgerten. Als Komponist war er Schüler von Jacques Halévy und Charles Gounod.

Im früheren Verlauf seiner Karriere spielte Pablo de Sarasate hauptsächlich Arrangements von Opernmusik und beliebten Werken für andere Instrumente, aber mit der Zeit entstand eine beträchtliche, eigens für ihn komponierte Literatur von Originalstücken für Violine. Er lernte Saint-Saëns 1859 kennen, und obwohl damals nur 15 Jahre alt, war er bereits ein berühmter Virtuose. Er bat den 24-jährigen Komponisten, für ihn ein Violinkonzert zu schreiben. Laut eigener Angaben war dieser „geschmeichelt und erfreut über seine Bitte“ und komponierte gleich das **Violinkonzert Nr.1 in A-Dur** op.20, das auf der gedruckten Partitur seltsamerweise den deutschen Titel „Concertstück“ trägt (Saint-Saëns wußte selbst nicht, warum!). Er hatte bereits ein Jahr früher ein Konzert in C-Dur geschrieben, das allerdings erst 1879 als Nr.2, op.58 erschien, aber es war in dem vorliegenden Werk, daß er, vermutlich durch Sarasate inspiriert, zu einem idiomatischen Violinstil gelangte. Außerdem ist die formale Konzentration bewundernswert: die drei Konzertsätze sind aneinandergesetzt, so daß der Eindruck eines einsätzigen Werkes entsteht, mit einer Solokadenz gleich vor Beginn des zweiten „Satzes“. (Vielleicht ist hier der Grund dafür zu suchen, daß der Verleger den Titel „Concertstück“ verwendete.) Unter seinen Violinkonzerten hatte der Komponist dieses Werk am liebsten.

Wie so viele andere musikalische Werke von vergleichbarer Spieldauer konnte sich die **Introduktion und Rondo capriccioso** in a-moll op. 28 viele Jahrzehnte lang einer ausgesprochenen Beliebtheit erfreuen, die aber in den 1950er Jahren auffallend rasch abnahm. Der prosaische Grund war, daß ein Stück von dieser Länge bequem auf den beiden Seiten einer 30-Zentimeter, 78 U/min. Schallplatte Platz hatte, und somit leicht zu produzieren war. Man könnte auch umgekehrt sagen, daß Stücke von längerer Dauer bereits „vor dem Rennen disqualifiziert“ wurden. Mit der Einführung der Langspielplatten wurde dann der Markt von den längeren Werken förmlich überschwemmt, und die früheren Rundfunk- und Publikumsbeliebte mußten in den Hintergrund treten. Es verdient, hervorgehoben zu werden, daß das vorliegende Werk, 1863 von dem 28-jährigen Saint-Saëns geschrieben und wie das *erste Violinkonzert* Sarasate gewidmet, nicht aus qualitativen Gründen ausschied, denn seine Frische ist auffallend: auf die etwas melancholische *Introduktion* folgt das *Rondo* als höchst lebendiger Beweis dafür, daß auch eine Musik in Moll ausgelassene Lebensfreude zum Ausdruck bringen kann.

Die **Romance** in C-Dur op. 48 für Violine und Klavier oder Orchester wurde am 1. August 1874 vollendet, und ist ein typischer Vertreter dieser kantablen Gattung, die letzten Endes auf Mendelssohns *Lieder ohne Worte* zurückgeht, und wo ein Melodieinstrument eine wirkliche oder gedachte Singstimme ersetzt, in dem vorliegenden Fall in dreiteiliger Liedform. Als Kuriosum darf erwähnt werden, daß das Stück Alfred Turban gewidmet wurde: dieser war zweiter Geiger eines Pariser Streichquartetts, in welchem Pablo de Sarasate die erste Violine spielte!

Im September 1887 schrieb der inzwischen 52-jährige Komponist die **Havanaise** in E-Dur op. 83, die auch in einer Fassung für Violine und Klavier vorliegt. Das Stück konnte sich unter den Violinisten sofort der größten Beliebtheit erfreuen, die dieses *Rondo* bei ihren Konzerten gerne als Bravourstück einsetzten: der Musikwissenschaftler François-René Tranchefort spricht von einem „cheval de bataille“, einem „Streitroß der Violinisten“, und bei der heutigen Neuentdeckung des romantischen Repertoires wird es auch wieder immer häufiger gespielt. „Havanaise“ ist Französisch für „Habanera“, und zur einstigen Beliebtheit des Stücks trug wohl bei, daß dieser einprägsame Rhythmus seit der Premiere von Bizets *Carmen* 1875 gleichsam in der Luft lag.

1673 komponierte Marc-Antoine Charpentier (1636-1704) eine Oper, für welche er einen schlechteren Autor als Jean Baptiste Poquelin hätte finden können: unter seinem gewohnten Pseudonym Molière hatte dieser das Libretto zu *Le Malade imaginaire* (*Der eingebildete Kranke*) geschrieben. Gut zweihundert Jahre später bereitete man in Paris eine revidierte Neuausgabe der Oper vor, für welche Saint-Saëns verantwortlich zeichnete. Er hatte sich stets für die Tanzformen älterer Zeiten interessiert, und komponierte 1892 einige Tänze im alten Stil als Einlagen für die Oper. Die beiden Sätze *Sarabande* und *Rigaudon* für Streichorchester wurden so beliebt, daß sie gesondert unter der Opusnummer 93 erschienen, woher also die vorliegende **Sarabande** stammt.

Saint-Saëns hinterließ drei Violinkonzerte (das dritte wird am häufigsten aufgeführt). Kurz nach der Vollendung des letzten schrieb er 1880 das **Morceau de concert** in G-Dur op. 62, also abermals ein „Konzertstück“, allerdings mit dem Titel in französischer Sprache. Lange behauptete man, vielleicht aufgrund der zeitlichen Nähe zum *dritten Violinkonzert*, dies sei das Embryo eines vierten Violinkonzerts, das aus unbekannten Gründen nie vollendet wurde. Die modernere Musikwissenschaft neigt hingegen zur Meinung, das Konzertstück sei genau so geraten, wie es der Komponist von Anfang an konzipiert hatte. Da es in freier Sonatenform geschrieben ist, hätte es zwar ohne weiteres als erster Satz eines Konzerts dienen können, aber dagegen steht, daß der Grundcharakter frei und nahezu rhapsodisch klingt, mit häufigen Tempowechseln und freiem Raum für die virtuose Entfaltung des Solisten.

© **Julius Wender 1997**

Die **Tapiola Sinfonietta** wurde 1988 gegründet, um eine Ausnahme hinsichtlich des Repertoires und der Klangkultur bei finnischen städtischen Orchestern zu bilden. Heute besteht das Orchester aus 27 Streichern, doppeltem Holz und zwei Waldhörnern.

Beim Gründen des Orchesters hatten wir bereits seit Jahrzehnten in unserem Land eine Musikausbildung von Spitzenniveau. Das neue Kammerorchester konnte unter den besten, gerade diplomierten Musikern seine Wahl treffen, und als Ergebnis entstand ein jugendliches, entwicklungsfähiges Ensemble, das an das Orchestermusizieren von einem kammermusikalischen Standpunkt aus herantritt.

Künstlerische Leiter der Tapiola Sinfonietta waren Jorma Panula, Juhani Lamminmäki und Osmo Vänskä. 1993 wurde der französische Violinist und Kapellmeister Jean-Jacques Kantorow künstlerischer Leiter, unter dessen Leitung das Orchester die internationale Spitzenklasse erreichte. Kantorow ist wegen seiner intensiven Einstudierungsarbeit bekannt. Er arbeitet bis zur Perfektion an Details und Klängen. Die sorgfältige Vorarbeit ergibt bei den Konzerten eine lebhafte, virtuose Musik. Es spricht für den Standard der Musiker, daß sie häufig als Solisten bei den Konzerten der Tapiola Sinfonietta erscheinen.

Obwohl die Tapiola Sinfonietta ihrer Art nach einem Orchester der Wiener Klassik entspricht, umfaßt ihr Repertoire alles, vom Barock bis zur neuen Musik. Auf vielen Schallplatten, hauptsächlich für BIS eingespielt, erscheint die Tapiola Sinfonietta ausdrücklich als hervorragender Interpret der Musik unseres eigenen Jahrhunderts.

Jean-Jacques Kantorow wurde in Nizza geboren, ist aber russischer Herkunft. Er studierte Violine an den Konservatorien in Nizza und (ab 13 Jahren) in Paris, wo Benedetti zu seinen Lehrern gehörte und wo er ein Jahr später einen ersten Preis für Violine gewann.

1962-68 gewann er etwa zehn internationale Preise, darunter erste Preise beim Carl-Flesch-Wettbewerb in London, dem internationalen Wettbewerb in Genf und dem Paganini-Wettbewerb (Genua). Er debütierte in der Carnegie Hall mit 19 Jahren. Er trat solistisch auf allen Kontinenten auf und spielte Kammermusik mit Gidon Kremer, Krystian Zimerman, Paul Tortelier und anderen. Er dirigiert regelmäßig Kammerorchester in England, den Niederlanden und Skandinavien. 1985-94 war er künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Orchestre de Chambre d'Auvergne. Derzeit ist er künstlerischer Leiter des Ensemble Orchestral de Paris, und seit 1993 der Tapiola Sinfonietta in Finnland. Er erhielt auch die nationale französische Musikauszeichnung „Les victoires de la musique classique“. Dies ist seine fünfte Aufnahme für BIS.

Il est absurde que **Camille Saint-Saëns** ait été décrit comme un wagnérien. Absurde parce qu'il était un ennemi juré de la musique allemande mais en même temps compréhensible vu les circonstances entourant cette affirmation: c'était à Weimar en 1877 où Liszt venait juste d'arranger la création du plus grand opéra de Saint-Saëns, *Samson et Dalila*, et où l'idée de rallier l'un des compositeurs français les plus importants à "leur cause" aurait été plus que bienvenue. Cet opéra fut longtemps monté partout au monde mais aujourd'hui on n'en entend que des numéros isolés: les plus populaires sont la célèbre aria de Dalila, une pièce sensuelle appréciée des mezzo-sopranos dramatiques, et la *Bacchanale*, une pièce orchestrale virtuose remplie d'orientalismes et d'intervalles exotiques. A part ces œuvres, il n'y en a vraiment que deux autres de Saint-Saëns qui sont encore généralement connues aujourd'hui: *Le Cygne* (le mouvement à succès du *Carnaval des animaux*) et l'évocatrice *Danse macabre* pour orchestre (BIS-CD-555). Deux de ces quatre œuvres sont des exemples typiques du romantisme pur tandis que *Bacchanale* et *Danse macabre* sont caractérisées par un exotisme souvent mésestimé comme caractéristique de la musique de Saint-Saëns.

Un intérêt pour la musique exotique était l'une des marques distinctives de Saint-Saëns mais il n'était pas non plus le champion de styles musicaux excessivement étranges. On raconte qu'il a sauté de sa chaise après quelques mesures à la générale du *Sacre du printemps* de Stravinsky à Paris en 1913, s'exclamant qu'il n'avait jamais été aussi insulté de sa vie. On lui pardonnera sa froideur envers cette œuvre sensationnelle parce qu'il avait alors 78 ans. Sa position en termes de génération peut être jugée par le fait que Schumann et Mendelssohn-Bartholdy étaient encore vivants quand il entreprit ses études au Conservatoire de Paris en 1848. Né en 1835, Saint-Saëns était un enfant prodige typique: à l'âge de 16 ans, il gagna un premier prix d'orgue; à 18 ans, il fut nommé organiste et professeur de musique sacrée – Gabriel Fauré fut l'un de ses élèves les plus illustres. Un organiste virtuose respecté, il inaugura plusieurs orgues parisiennes célèbres: Notre-Dame, Saint-Sulpice, Trinité et Trocadéro. Ses improvisations à l'orgue devinrent si renommées que de grandes figures dont Franz Liszt, Clara Schumann, Pablo de Sarasate et Anton Rubinstein firent des voyages à Paris pour l'entendre. Il a étudié la composition avec Jacques Halévy et Charles Gounod.

Dans la première partie de sa carrière, Pablo de Sarasate joua surtout des arrangements de musique d'opéra et de pièces populaires pour d'autres instruments mais, avec le temps, il eut accès à un imposant répertoire de pièces originales pour violon écrites spécialement pour lui. Il rencontra Saint-Saëns en 1859 alors qu'il n'avait que 15 ans mais il était déjà un virtuose réputé. Il demanda au compositeur de 24 ans de lui écrire un concerto pour violon. Au dire de Saint-Saëns, il fut "flatté et enchanté de la demande" et il écrivit immédiatement son **Concerto pour violon no 1 en la majeur** op. 20 dont l'édition imprimée porte étrangement le titre allemand de "Concertstück" (Saint-Saëns ne savait même pas lui-même pourquoi!) Un an plus tôt, il avait composé un concerto en do majeur qui, cependant, ne sortit pas avant 1879 portant le no 2 op. 58 mais c'est avec le concerto en la majeur qu'il réussit une écriture idiomatique pour le violon – inspiré probablement par Sarasate. La concentration formelle est également admirable; les trois mouvements du concerto sont joués sans interruption, créant ainsi l'impression d'une œuvre en un mouvement avec une cadence solo juste avant le début du second "mouvement". (Ceci pourrait expliquer pourquoi l'éditeur choisit le titre de "Concertstück".) C'était le concerto pour violon préféré du compositeur.

Comme tant d'autres compositions d'une durée semblable, l'**Introduction et Rondo capriccioso** en la mineur op. 28 jouit d'une grande popularité pendant quelques dizaines d'années – une popularité qui diminuait avec une rapidité étonnante dans les années 1950. La raison assez prosaïque de cette baisse est qu'une pièce de cette longueur trouvait place sur les deux côtés d'un disque 78 tours et était ainsi facile à reproduire sur disque. Inversement, on peut observer que des pièces plus longues étaient "disqualifiées d'office". Avec l'introduction du disque microsillon, le marché fut inondé d'œuvres plus longues et les pièces qui avaient été les favorites des réalisateurs et des auditeurs perdirent la vedette. Il est important de souligner que cette œuvre, écrite en 1863 alors que Saint-Saëns avait 28 ans et dédiée, comme le *premier concerto pour violon*, à Sarasate, ne fut pas abandonnée pour des raisons de qualité. Elle est remplie d'une fraîcheur étonnante; l'introduction assez mélancolique est suivie d'un rondo qui donne une preuve extrêmement frappante que la musique dans une tonalité mineure peut exprimer une vive joie de vivre.

La **Romance** en do majeur op. 48 pour violon et piano ou orchestre fut terminée

le 1er août 1874 et est un représentant typique du genre qui peut être retracé en définitive jusqu'aux *Romances sans paroles* de Mendelssohn, où un instrument mélodique replace une ligne vocale authentique ou imaginaire – dans le cas présent, dans une forme de lied en trois sections. A titre de curiosité, on peut noter que l'œuvre fut dédiée à Alfred Turban – second violon d'un quatuor à cordes de Paris dans lequel Pablo de Sarasate était premier violon!

En septembre 1887, le compositeur, âgé alors de 52 ans, écrivit la *Havanaïse* en mi majeur op. 83 qui existe aussi dans une version pour violon et piano. La pièce acquit immédiatement une grande popularité parmi les violonistes qui mirent souvent ce rondo au programme de leurs concerts à titre de pièce de bravoure. Le musicologue François-René Tranchefort en parle comme d'un "cheval de bataille" et la découverte moderne du répertoire romantique a mené à un nombre croissant d'exécutions. "Havanaïse" est le mot français pour "habanera" et la popularité première de la pièce de Saint-Saëns n'est pas sans lien avec l'emploi de ce rythme hantant qui avait été en vogue à Paris depuis la première de *Carmen* de Bizet en 1875.

En 1673, Marc-Antoine Charpentier (1636-1704) composa un opéra pour lequel il pourrait avoir choisi un auteur bien pire que Jean Baptiste Poquelin: sous son pseudonyme accoutumé, Molière, ce dernier avait écrit un livret pour *Le Malade imaginaire*. Quelque deux cents ans plus tard, une nouvelle édition révisée de l'opéra fut montée à Paris et Saint-Saëns en fut responsable. Il s'était toujours intéressé aux formes de danses d'autrefois et, en 1892, il composa plusieurs danses dans le vieux style pour inclusion dans l'opéra. Les deux mouvements *Sarabande* et *Rigaudon* devinrent si populaires qu'ils sortirent séparément comme l'opus 93 et c'est la *Sarabande* qui est jouée sur ce CD.

Saint-Saëns écrivit trois concertos pour violon dont le troisième est joué le plus souvent. Peu après avoir terminé le troisième, en 1880, il écrivit le *Morceau de concert* en sol majeur op. 62, une autre pièce de concert au titre français. On a soutenu longtemps, peut-être à cause de son rapprochement dans le temps avec le *troisième concerto pour violon*, que l'œuvre était l'embryon d'un quatrième concerto pour violon qui, pour des raisons inconnues, ne fut jamais terminé. Une opinion plus moderne cependant penche vers l'idée que le *Morceau de concert* fut exactement comme le compositeur l'avait conçu au début. Comme il est écrit en forme de

sonate libre, il pourrait facilement avoir servi de premier mouvement d'un concerto: d'un autre côté, son caractère de base est libre et presque rhapsodique avec de fréquents changements de tempo; il accorde beaucoup de liberté au soliste de faire étalage de virtuosité technique.

© *Julius Wender 1997*

La **Sinfonietta Tapiola** fut fondée en 1988 comme orchestre de chambre dont le répertoire et la culture sonore se distinguaient des orchestres municipaux finlandais traditionnels. La section des cordes de l'orchestre se compose maintenant de 27 musiciens. L'ensemble est complété par une double section de bois et deux cors.

A la fondation de l'orchestre, la Finlande jouissait depuis plusieurs décennies déjà d'un éminent niveau d'instruction musicale. Le jeune orchestre de chambre fit un choix des meilleurs nouveaux diplômés et il en est résulté un ensemble jeune, en plein épanouissement, qui s'approche de la musique orchestrale par la voie de la musique de chambre.

Jorma Panula, Juhani Lamminmäki et Osmo Vänskä ont été les directeurs artistiques de la Sinfonietta Tapiola. En 1993, le violoniste et chef d'orchestre français Jean-Jacques Kantorow prit la relève et, sous sa direction, l'orchestre s'est hissé à un niveau international élitiste. Kantorow est connu pour l'intensité de ses répétitions. Il polit les détails et la sonorité jusqu'à la perfection. Le soigneux travail de préparation débouche, aux concerts, sur de la musique virtuose remplie de vie.

Le fait que les membres de la Sinfonietta Tapiola se produisent souvent en solistes aux concerts de la formation en dit long sur leur niveau de compétence.

Même si la composition de la Sinfonietta Tapiola est de type classicisme viennois, l'orchestre couvre un vaste répertoire s'étendant du baroque à la musique nouvelle. Les nombreux disques, principalement de marque BIS, de la Sinfonietta Tapiola révèlent clairement un interprète supérieur de la musique de notre siècle.

D'origine russe, **Jean-Jacques Kantorow** est né à Nice en France. Il a étudié le violon au Conservatoire de Nice et (à partir de 13 ans), au Conservatoire National Supérieur de Paris, dans la classe de Benedetti, où il obtint le Premier Prix de Violon un an plus tard.

Entre 1962 et 1968, il a gagné une dizaine de prix internationaux dont le Premier

Prix Carl Flesch à Londres, le Premier Prix du Concours International de Genève et le Premier Prix Paganini à Gênes. Il fit ses débuts au Carnegie Hall à l'âge de 19 ans. Jean-Jacques Kantorow s'est produit comme soliste sur tous les continents et il a joué de la musique de chambre avec, entre autres, Gidon Kremer, Krystian Zimerman et Paul Tortelier. Il dirige régulièrement des orchestres de chambre en Angleterre, aux Pays-Bas et en Scandinavie. Il fut directeur artistique et chef principal de l'Orchestre de Chambre d'Auvergne de 1985 à 1994. Il est actuellement directeur artistique de l'Ensemble Orchestral de Paris et, depuis 1993, également de la Sinfonietta Tapiola en Finlande. Il a reçu le prix musical national français "Les victoires de la musique classique". C'est le cinquième disque BIS de Jean-Jacques Kantorow.

Recording data: January 1997 at the Tapiola Concert Hall, Finland

Balance engineer/Tonmeister: Jens Braun

Neumann microphones; Studer 961 mixer; Tascam DA-P1 DAT recorder, Stax headphones

Producer: Jens Braun

Digital editing: Jens Braun

Cover text: © Julius Wender 1997

English translation: Andrew Barnett

French translation: Arlette Lemieux-Chéné

Front cover picture: detail from *L'Archet no 5* by Claude Weisbuch (b. 1927), oil, 100 x 80 cm,
from Robert von Bahr's collection. © Claude Weisbuch/BUS 1997

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett. Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & © 1997 & 1998, BIS Records AB

**Also available from the
Tapiola Sinfonietta conducted by Jean-Jacques Kantorow:**

BIS-CD-703

Arnold Schoenberg

Verklärte Nacht, Op. 4 (version for string orchestra by the composer)

^AString Quartet No. 2 in F sharp minor

(version for string orchestra by the composer)

Chamber Symphony No. 1, Op. 9

^A**Christina Högman, soprano**

Two CDs for the price of one

BIS-CD-740

Béla Bartók

Music for Strings, Percussion and Celesta

Divertimento for strings

Romanian Folk-Dances

^ASuite paysanne hongroise (arr. Paul Arma)

^A**Hanna Juutilainen, flute**

BIS-CD-834

Arvo Pärt

Festina lente

Summa

Fratres

Cantus in memory of Benjamin Britten

Tabula rasa

Collage sur BACH

CD-790 DIGITAL

CAMILLE SAINT-SAËNS

Africa for piano and orchestra

Symphony No. 2 in A minor

Symphony in F major, 'Urbs Roma'

Tapiola Sinfonietta

Jean-Jacques Kantorow

Laura Mikkola, piano

BIS-CD-790

Camille Saint-Saëns

^AAfrica for piano and orchestra, Op. 89

Symphony No. 2, Op. 55

Symphony in F, 'Urbs Roma'

^A**Laura Mikkola, piano**

Tapiola Sinfonietta

Photo: Tahtikuviot, Helsinki

Jean-Jacques Kantorow

