

SAINT-SAËNS

Violin Concerto No. 3

Works for solo instrument and orchestra

Jean-Jacques Kantorow *violin*

Heini Kärkkäinen *piano*

Tapiola Sinfonietta

Kees Bakels

SAINT-SAËNS, CAMILLE (1835-1921)

	VIOLIN CONCERTO NO. 3 IN B MINOR, Op. 61 (1880)	25'12
1	I. <i>Allegro non troppo</i>	7'33
2	II. <i>Andantino quasi Allegretto</i>	7'08
3	III. <i>Molto moderato e maestoso</i>	10'21
4	CAPRICE D'APRÈS L'ÉTUDE EN FORME DE VALSE, Op. 52
for violin and orchestra (1877) (arr. Eugène Ysaÿe)	6'55
5	CAPRICE ANDALOUS, Op. 122
for violin and orchestra (1904)	9'13
6	PRÉLUDE FROM 'LE DÉLUGE', Op. 45
for string orchestra (1876)	6'34
7	VALSE-CAPRICE ('WEDDING CAKE'), Op. 76
for piano and string orchestra (1886)	6'12
8	ALLEGRO APPASSIONATO, Op. 70
for piano and orchestra (1884)	6'01

TT: 61'43

JEAN-JACQUES KANTOROW *violin* [1-5]/*conductor* [6-8]

HEINI KÄRKKÄINEN *piano* [7, 8]

KEES BAKELS *conductor* [1-5]

TAPIOLA SINFONIETTA

‘For me, art is form.’

It is indeed ironic that **Camille Saint-Saëns** owes much of his modern popularity to the *Carnival of the Animals*, a work which, at the composer’s own express instruction, could neither be publicly performed nor published during his lifetime. And yet Saint-Saëns composed and distinguished himself in almost every musical genre, from chamber music to opera, from the symphonic poem to organ music by way of *Lieder*.

Camille Saint-Saëns was one of the central characters in nineteenth-century French music. But he did not restrict himself to music: everything interested him, for instance philosophy, archeology, astronomy and painting, not to mention the talent he possessed for criticism and teaching. Moreover, at a time when baroque music was hardly performed at all, Saint-Saëns played a part in the rediscovery of Marc-Antoine Charpentier and especially of Jean-Philippe Rameau, participating in the publication of the latter’s complete works.

An inveterate traveller – to the extent that his travels were regarded as even more noteworthy than his music – Saint-Saëns paid musical tribute to all the countries he visited, hence the rather cynical (although not jealous) comment by Debussy: ‘Saint-Saëns is the man who best knows the music of the whole world’ (in other words, who was inhibited by his own erudition). He was in great demand as a teacher, and his pupils included André Messager and Gabriel Fauré. We should also note his longevity: a contemporary of Chopin and Mendelssohn, he composed the first film music in 1908 and also witnessed the appearance of the *Prélude à l’après-midi d’un faune*, of *Pierrot Lunaire* and of the *Rite of Spring*.

Unfortunately people tend to think of Saint-Saëns as a conservative, as a man who wrote music that was almost rendered unfeeling by its formal, even ‘academic’ perfection (a ‘fettered Romantic’, as he was called by the musicologist Roger Delage), and the sworn enemy of every modern tendency illustrated by the generations that followed (he said of Debussy that ‘[he] has not created a style,

but has cultivated the absence of style, of logic and of common sense'). And yet, in his time, he was considered as provocative, even as a revolutionary. It is also difficult to believe that this narrow-minded nationalist, ever eager to 'protect' French music against the ominous German influence, was also an ardent champion of the works of Liszt, Schumann and Wagner...

A true child prodigy, who is said to have played a Mozart sonata at the age of four, he gave his first public concerts when he was eleven. His precocious talents earned him the admiration and support of Pauline Viardot, Gounod, Rossini, Berlioz and Franz Liszt. His career as a pianist lasted for sixty-four years and ended with a concert in Dieppe when he was 86, a few months before his death. Strangely, whilst Saint-Saëns composed five finely wrought piano concertos, his piano music overall is probably the least interesting part of his œuvre, whereas his chamber music includes a number of gems that are too little appreciated even today. Finally, at a time when the symphony was enjoying bad press, being regarded as old-fashioned and, especially, too German, Saint-Saëns wrote five of them (two remained unpublished) including the famous *Third* with its *obbligato* organ part. Saint-Saëns was an organist too, and served in this capacity at La Madeleine in Paris from 1857 until 1877. Liszt described him as the best improviser in the world. We should also remember that he participated in the inaugurations of the organs of Saint-Sulpice, Notre-Dame de Paris and the Trinité as well as appearing all over Europe – notably in Stockholm, London, Madrid and Rome – and also in America.

All of these talents might have guaranteed him a comfortable life full of success. Unfortunately it turned out quite differently. Whereas his public persona was that of a man who spent much of his life travelling from one country to the next, playing here and there, in Asia and in North America, though his music struggled to achieve recognition at home, his private life was a total disaster. In 1875, when he was forty he married a young lady 21 years his junior and fathered two children who died within six weeks of each other in 1878. Saint-Saëns held his wife

responsible for their deaths and three years later, on one of his journeys, he suddenly disappeared; she was never to see him again. Saint-Saëns returned to live with his beloved mother and it seems that he contemplated suicide when she died in 1888. Saint-Saëns' affection was then directed towards his pupil Gabriel Fauré whose family he came over the years to consider as his own.

Although no one would dream of denying his exceptional musical talent, he has been accused of not knowing how to express genuine emotion. Saint-Saëns appears more like the heir of the Viennese classical tradition, which he knew how to adapt to the French taste. With its clarity, balance, precision and elegance – characteristics that one tends to associate with late-nineteenth-century French music – the works of Saint-Saëns, with their renunciation of over-emphasis and superficial effects, call to mind François Couperin's remark: 'I am fonder of that which moves me than of that which surprises me' and, if we are to search for a model, it would be more appropriate to look in the direction of Mozart rather than that of Saint-Saëns' contemporaries, although he did appreciate their work.

Camille Saint-Saëns contributed greatly to the violin repertoire with three concertos and a number of shorter works for violin and orchestra. The *Violin Concerto No. 3* heard on this disc is one of the best of the composer's works in this genre. Written in March 1880 and premièred in October of the same year by its dedicatee, Pablo de Sarasate (who was responsible for the first performances of so many violin compositions), this concerto has the classical formal scheme of three movements in a fast – slow – fast pattern. Those who expect a brilliant, virtuosic concerto in the manner typical of the nineteenth century will be disappointed. Here, instead, we find above all the lyricism, elegance and purity that were the principal characteristics of Sarasate's playing. The concerto has earned a place among the warhorses of solo violinists, and Saint-Saëns himself had a particular fondness for the work. We can observe a Spanish flavour in the third movement, which reminds us of the extent to which late-nineteenth-century France was enamoured of this colour: think

for example of Bizet's *Carmen* (première in 1875), Chabrier's *España* (1882), Lalo's *Symphonie espagnole* (1873) and various works by Maurice Ravel, a pupil of Fauré's, who very much admired Saint-Saëns' skill as an orchestrator.

The *Caprice d'après l'Étude en forme de Valse*, Op. 52, comes from a work for piano solo written in 1877. One of a cycle of six études, this one – in its original piano version – has a Lisztian character. The great Belgian violinist Eugène Ysaÿe (1858-1931) made an arrangement of it for violin and orchestra. Saint-Saëns was so happy with this that he asked his publisher to include it in his catalogue of works. When it was première, Debussy wrote: 'Mr Ysaÿe continued with a performance of his own transcription of an étude in the form of a waltz by Mr Saint-Saëns, written by the latter for piano... there are people who never understand a joke; why should it not be permissible for Mr Saint-Saëns to show humour?'

The *Caprice andalous* for violin and orchestra, Op. 122, is one of those characteristic works with a foreign ambience – a genre of which Saint-Saëns was a consummate master. Composed in 1904, the work has recourse to rhythms and turns that are typically Spanish. While it may not be a masterpiece, the enthusiast will find that it contains the essence of the charm of Saint-Saëns's music: simplicity, clarity and lyricism.

Le déluge, from which we hear only the prelude on this disc, is a 'symphonic drama..., paraphrase and sometimes literal version of the biblical text' for soloists, choirs and orchestra. The daring aspects of the work unleashed a scandal at its first performance, which took place in March 1876 at the Théâtre du Châtelet in Paris. One critic spoke of 'a work by a great musician who has been led astray'. Nevertheless, the work offers a skilful blend of Handelian writing and Italian *bel canto*. The prelude, for strings alone, uses polyphonic writing reminiscent of the masters of the baroque period such as Handel and Bach.

The *Valse-Caprice* for piano and strings, Op. 76, was written in 1886 (the same year as the *Carnival of the Animals*) and its title, 'Wedding Cake', betrays

its origins: Saint-Saëns composed it as a wedding present for a friend, the pianist Caroline de Serres. The title is, however, misleading: far from being saccharine, it is in fact a virtuosic piece, both light and elegant.

The *Allegro appassionato* for piano and orchestra, Op. 70, was composed after the opera *Henri VIII* in 1884. Alfred Cortot, in his work *La musique française de piano*, remarked that the work's gallantry is tempered by 'the admission of a moment of melodic abandon that is quite exceptional from this composer'.

© Jean-Pascal Vachon 2006

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 René Benedetti and where, a year later, he obtained the first prize for violin playing. Jean-Jacques Kantorow has performed as a soloist on all continents with musicians as Gidon Kremer, Krystian Zimerman, Paul Tortelier and others. From 1993 to 2000 he was artistic director of the Tapiola Sinfonietta with whom he continues to collaborate. He is presently musical director of the City of Granada Orchestra and principal guest conductor of the Lausanne Chamber Orchestra. He records regularly for BIS.

Heini Kärkkäinen began studying the piano under Dimitri Hinze in Jyväskylä and in 1984 went on to study under Liisa Pohjola at the Sibelius Academy, where she completed her Master of Music degree in 1991. She has studied further under Ralf Gothóni and under Jacques Rouvier in Paris. Heini Kärkkäinen won the Ilmari Hannikainen Piano Competition in 1984 and came second in the Maj Lind Piano Competition two years later. In 1993, she was nominated Young Artist of the Espoo International Piano Week. She has appeared in many European countries and in the USA, with the Finnish Radio Symphony Orchestra, Tapiola Sinfonietta.

nietta, Lahti Symphony Orchestra and Avanti! chamber orchestra, and at several chamber music festivals in Finland and abroad.

Founded in 1987, the **Tapiola Sinfonietta** belongs to the élite of Finnish orchestras. Conceived as a typical Viennese classical orchestra, the Tapiola Sinfonietta comprises 41 musicians who often appear in various chamber ensembles and as soloists. The orchestra gives some 60 concerts a year, and although its repertoire has a Viennese classical core, it regularly takes in works by baroque, romantic and contemporary composers as well. The orchestra's initiator and first artistic director was Jorma Panula, who was later followed by Osmo Vänskä and the present conductor Olli Mustonen. The Tapiola Sinfonietta has over the years developed a very close relationship with the French conductor and violinist Jean-Jacques Kantorow. Responsibility for the artistic direction lies with the orchestra itself. Two Finnish composers have been appointed as composers-in-residence: Juhani Nuorvala and Eero Hämeenniemi. The Tapiola Sinfonietta is based in Espoo. In addition, the orchestra performs in other concert halls in the Helsinki area, on tours around Finland and increasingly abroad as well. It actively contributes to promoting Finnish music in Finland as well as abroad, not least through interaction with children and young people.

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 principal guest conductor of the Netherlands Chamber Orchestra. Prior to his appointment as music director of the Malaysian Philharmonic Orchestra (1997-2005), Kees Bakels held many positions with orchestras in Europe and Canada. He presently retains the position of music director of the Victoria Symphony Orchestra (Canada) and maintains artistic ties with many orchestras around the world.

„Kunst heißt für mich: Form.“

Welch' Ironie: Ein Großteil der Popularität, die **Camille Saint-Saëns** heutzutage genießt, verdankt sich dem *Carnaval des animaux* (*Karneval der Tiere*), einem Werk, das auf Geheiß des Komponisten zu seinen Lebzeiten weder öffentlich aufgeführt noch verlegt werden durfte. Und doch hat Saint-Saëns sich in praktisch allen Gattungen hervorgetan, von der Kammermusik bis zur Oper, von der Symphonie über die Orgelmusik bis zum Lied.

Camille Saint-Saëns ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der französischen Musik des 19. Jahrhunderts. Aber ihm ging es nicht nur um Musik. Er interessierte sich für alles: Philosophie, Archäologie, Astronomie, Malerei ... Gleichmaßen könnte man an seine Fähigkeiten als Kritiker und Professor erinnern. Und schließlich trug Saint-Saëns in einer Zeit, als man kaum mehr Barockmusik spielte, zur Wiederentdeckung Marc-Antoine Charpentiers und insbesondere Jean-Philippe Rameaus bei, an dessen Gesamtausgabe er beteiligt war.

Der unablässig Reisende, dessen Reisen man für noch legendärer hielt als seine Musik, hat allen Gegenden, die er besucht hat, musikalisch gehuldigt – woraus sich Debussys ein wenig zynische Bemerkung herleitete (der damit nicht geizte): „Saint-Saëns ist ein Mensch, der sich in der Musik der ganzen Welt bestens auskennt“ (anders gesagt: den die eigene Gelehrtheit hemmt). Zu den Schülern des gefragten Lehrers gehörten namentlich André Messager und Gabriel Fauré. Auch ist seine lange Lebensdauer bemerkenswert: Der Zeitgenosse von Chopin und Mendelssohn komponierte 1908 die erste Musik für Film und erlebte sowohl das *Prélude à l'après-midi d'un faune* wie den *Pierrot Lunaire* und den *Sacre du printemps*.

Leider ist es zur Gewohnheit geworden, vor allem an die konservativen Züge Saint-Saëns' zu denken, an eine Musik, die aufgrund ihrer formalen, nachgerade „akademischen“ Perfektion beinahe kalt ist (der Musikwissenschaftler Roger Delage hat ihn einen „Romantiker in Ketten“ genannt) und an den Erzfeind aller

modernen Strömungen in den jüngeren Generationen (von Debussy sagte er, dieser habe „keinen Stil geschaffen, sondern das Fehlen von Stil, Logik und gesundem Menschenverstand kultiviert“). Dennoch wurde er zu seiner Zeit als Provokateur, ja, geradezu als Revolutionär wahrgenommen. Auch fällt es schwer zu glauben, daß der bornierte Nationalist, sorgsam darauf bedacht, die französische Musik vor dem so verhängnisvollen deutschen Einfluß zu „beschützen“, gleichzeitig ein leidenschaftlicher Verteidiger der Werke von Liszt, Schumann und Wagner gewesen sein kann ...

Das veritable Wunderkind – es heißt, er habe mit vier Jahren eine Sonate von Mozart gespielt – gab seine ersten öffentlichen Konzerte mit elf Jahren. Seine frühreife Begabung trug ihm die Bewunderung und die Unterstützung von Pauline Viardot, Gounod, Rossini, Berlioz und Franz Liszt ein. Seine Karriere als Pianist dauerte fünfundsiebzig Jahre und endete mit einem letzten Konzert in Dieppe, das er im Alter von 86 Jahren, wenige Monate vor seinem Tod, gab. Obschon Saint-Saëns uns fünf vorzüglich gearbeitete Klavierkonzerte hinterlassen hat, ist sein Klaviersolowerk merkwürdigerweise der wohl am wenigsten interessante Teil seines Schaffens, während seine Kammermusik zahlreiche, heute zu Unrecht kaum bekannte Perlen enthält. Zu einer Zeit, als die anscheinend aus der Mode gekommene und darüber hinaus „zu deutsche“ Symphonie eine schlechte Presse hatte, komponierte Saint-Saëns außerdem fünf Symphonien (zwei davon unveröffentlicht), darunter die berühmte *Dritte* mit ihrem obligaten Orgelpart. Darüber hinaus war er von 1857 bis 1877 Titularorganist an La Madeleine in Paris; Liszt nannte ihn wegen seiner Improvisationskünste den größten Organisten der Welt. Er war an den Einweihungen der Orgeln von Saint-Sulpice, Notre-Dame de Paris und Trinité beteiligt und gab zudem verschiedentlich Konzerte in ganz Europa, insbesondere in Stockholm, London, Madrid und Rom, sowie in Amerika.

Diese Vielzahl an Talenten hätte ihm ein angenehmes, erfolgverwöhntes Leben garantieren können. Unglücklicherweise aber verhielt es sich ganz anders. Im

Unterschied zur öffentlichen Wahrnehmung verbrachte Saint-Saëns einen Großteil seines Lebens damit, von einem Land ins nächste zu reisen, hier und da zu spielen, in Asien wie in Nordamerika, und während sein Œuvre sich in Frankreich nur schwer durchsetzte, war sein Privatleben ein wahres Desaster. 1875 hatte er im Alter von vierzig Jahren eine um 21 Jahre jüngere Frau geheiratet, mit der er zwei Kinder hatte, die 1878 im Abstand von sechs Wochen starben. Saint-Saëns machte seine Frau für den Tod der Kinder verantwortlich; drei Jahre später stahl er sich plötzlich während einer Reise davon – sie sollte ihn nie wiedersehen. Saint-Saëns lebte wieder mit seiner angebeteten Mutter zusammen; als sie 1888 starb, scheint er sich mit Selbstmordgedanken getragen zu haben. Später übertrug er seine Gefühle auf seinen Schüler Gabriel Fauré, und im Laufe der Jahre gewöhnte er sich daran, die Familie seines jungen Freundes und Kollegen als seine eigene zu betrachten.

Obwohl niemand daran dachte, Saint-Saëns' außergewöhnliche musikalische Gaben in Zweifel zu ziehen, hielt man ihm vor, nicht um den Ausdruck echter Gefühle zu wissen. Saint-Saëns erscheint eher wie ein Erbe der Wiener Klassik, die er dem französischen „goût“ anzuverwandeln wußte. Voller Klarheit, Ausgewogenheit, Präzision und Eleganz (Merkmale, die man oft mit der französischen Musik vor dem Ende des 19. Jahrhunderts verbindet), läßt Saint-Saëns' Musik durch ihre Absage an Emphase und Effekt an eine Maxime von François Couperin denken: „Ich schätze die, die mich berühren, mehr als die, die mich überraschen“; und hätte er ein Vorbild angeben sollen, würde er sich eher an der Seite Mozarts denn an der seiner Zeitgenossen gesehen haben – welchletzte er trotzdem zu schätzen wußte.

Mit drei Konzerten und zahlreichen kürzeren Werken für Violine und Orchester hat Camille Saint-Saëns das Violinrepertoire in hohem Maße bedacht. Das hier eingespielte *dritte Konzert* gehört zu den besten Werken dieser Gattung, die uns der Komponist hinterlassen hat. Das Konzert wurde im März 1880 komponiert

und im Oktober desselben Jahres von Pablo de Sarasate – dem Widmungsträger, der eine Vielzahl von Violinwerken veranlaßt hat – in Hamburg uraufgeführt. Formal folgt es dem klassischen dreisätzigen Modell: schnell – langsam – schnell. Wer ein brillant-virtuoses Konzert erwartet, wie es für das 19. Jahrhundert typisch ist, der wird enttäuscht. Stattdessen finden sich vor allem der Lyrizismus, die Eleganz und die Reinheit, die die Hauptmerkmale von Sarasates Spiel waren. Das Werk gehört zu den „Schlachtrössern“ der Violinsolisten, und Saint-Saëns selber hegte für dieses Konzert eine besondere Wertschätzung. Den dritten Satz prägt ein spanischer Unterton, und wir erinnern uns daran, daß man im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts dieses Kolorit liebte – man denke an Bizets *Carmen* (1875 uraufgeführt), Chabriers *España* (1882), Lalos *Symphonie espagnole* (1873) und an mehrere Werke von Maurice Ravel, einem Fauré-Schüler, der Saint-Saëns' Instrumentationskunst sehr bewunderte.

Die *Caprice d'après l'Étude en forme de Valse* op. 52 entstammt einem Werk für Klavier solo, das 1877 komponiert wurde. Es gehört zu einem sechsteiligen Etüdenzyklus; in seiner originalen Klavierfassung trägt er Lisztsche Züge. Der große belgische Geiger Eugène Ysaÿe (1858-1931) hat das Stück für Violine und Orchester bearbeitet. Saint-Saëns war von diesem Arrangement derart begeistert, daß er seinen Verleger bat, es in sein Werkverzeichnis aufzunehmen. Anlässlich der Erstaufführung dieser Fassung schrieb Debussy: „Ysaÿe spielte dann eine eigene Transkription einer Klavieretüde in Walzerform von Saint-Saëns [...] Es gibt Menschen, die keinen Spaß verstehen; warum sollte es Saint-Saëns verboten sein, Humor zu zeigen?“.

Das *Caprice andalous* op. 122 für Violine und Orchester ist eines jener Charakterstücke mit dem Flair des Fremden, dessen Geheimnis Saint-Saëns so gut kannte. 1904 komponiert, beschwört das Stück typisch spanische Rhythmen und Wendungen herauf. Man erwarte kein Hauptwerk – der Amateur hingegen findet hier das, was den Charme der Musik von Saint-Saëns ausmacht: Einfachheit, Klarheit und Lyrik.

Le déluge (Die Sintflut), von der wir hier nur die Ouvertüre hören, ist ein „symphonisches Drama [...], eine Paraphrase und teils wortgetreue Vertonung des Bibeltextes, vom Anfang bis zum Ende ohne Hinweise jedweder Art“ für Soli, Chor und Orchester. Die Uraufführung dieses Werks, die im März 1876 im Théâtre du Châtelet in Paris stattfand, löste aufgrund seiner Kühnheiten einen Skandal aus. Ein Kritiker sprach von dem „Werk eines großen, aber irregeleiteten Musikers“. Gleichwohl mischen sich hier auf geschickte Weise Händelscher Stil und italienisches Belcanto. Das nur für Streicher gesetzte Vorspiel erinnert mit seinem polyphonen Satz an barocke Großmeister wie Händel und Bach.

Die *Valse-Caprice* op. 76 für Klavier und Streicher entstand 1886 (im selben Jahr wie der *Karneval der Tiere*); der Titel „Wedding-Cake“ deutet auf den Entstehungsanlaß: Saint-Saëns komponierte das Werk als Hochzeitsgeschenk für seine Freundin, die Pianistin Caroline de Serres. Nichtsdestotrotz ist der Titel irreführend: Das Präsent ist alles andere als ein zuckersüßes Werk, sondern ein so elegantes wie leichtfüßiges Virtuosenstück.

Das *Allegro appassionato* op. 70 für Klavier und Orchester wurde 1884 im Anschluß an die Oper *Henri VIII* komponiert. Alfred Cortot hat in seinem Buch *La musique française de piano* bemerkt, die Entschlossenheit des Werkes werde gemäßigt durch „das Zulassen eines für den Komponisten recht ungewöhnlichen Moments von Melodielosigkeit“

© Jean-Pascal Vachon 2006

Jean-Jacques Kantorow wurde im französischen Nizza geboren, ist aber russischer Abstammung. Er studierte Violine an den Konservatorien in Nizza und – ab dem Alter von 13 Jahren – Paris, wo Benedetti zu seinen Lehrern gehörte und wo er ein Jahr später den Ersten Preis für Violine erhielt. Als Solist ist Jean-Jacques Kantorow in der ganzen Welt aufgetreten; dabei hat er mit Musikern wie Gidon

Kremer, Krystian Zimerman und Paul Tortelier zusammengespielt. Von 1993 bis 2000 war er Künstlerischer Leiter der Tapiola Sinfonietta in Finnland, der er auch weiterhin verbunden ist. Zur Zeit ist er Musikalischer Leiter des Granada Orchestra und Ständiger Gastdirigent des Kammerorchesters Lausanne. Regelmäßig nimmt er für BIS auf.

Heini Kärkkäinen studierte Klavier zunächst bei Dimitri Hinze in Jyväskylä, dann, ab 1984, bei Liisa Pohjola an der Sibelius-Akademie, wo sie 1991 ihr Master-Diplom erhielt. Weitere Studien führten sie zu Ralf Gothóni und Jacques Rouvier in Paris. 1984 gewann Heini Kärkkäinen den Ilmari Hannikainen-Klavierwettbewerb und belegte zwei Jahre darauf beim Maj Lind-Klavierwettbewerb den zweiten Platz. 1993 wurde sie bei der Internationalen Klavierwoche Espoo zum „Young Artist“ gewählt. Sie ist in zahlreichen Ländern Europas und den USA aufgetreten, hat bei Kammermusikfestivals in Finnland und im Ausland gespielt und mit dem Finnischen Rundfunk-Sinfonieorchester, dem Lahti Symphony Orchestra und dem Kammerorchester Avanti! konzertiert.

Die 1987 gegründete **Tapiola Sinfonietta** gehört zur Spitzengruppe der finnischen Orchester. In der typischen Besetzungstärke eines Orchester der Wiener Klassik angelegt, besteht sie aus 41 Musikern, wobei ihre Mitglieder oft in verschiedenen Kammerensembles und als Solisten auftreten. Das Orchester gibt rund 60 Konzerte im Jahr, und obschon Werke der Wiener Klassik seinen Repertoireschwerpunkt bilden, so spielt es regelmäßig auch barocke, romantische und zeitgenössische Kompositionen. Der Gründer und erste Künstlerische Leiter des Ensembles war Jorma Panula, auf den Osmo Vänskä und Olli Mustonen, der derzeitige Dirigent, folgten. Im Laufe der Jahre hat die Tapiola Sinfonietta eine enge künstlerische Beziehung zu dem französischen Dirigenten und Violinisten Jean-Jacques Kantorow aufgebaut. Die Verantwortung für die künstlerische Leitung liegt in den

Händen des Orchesters selber. Zwei finnische Komponisten wurden zu Composers-in-Residence ernannt: Juhani Nuorvala und Eero Hämeenniemi. Die Tapiola Sinfonietta ist in Espoo beheimatet, darüber hinaus tritt sie in der Region Helsinki auf, unternimmt Konzertreisen in ganz Finnland und zunehmend auch im Ausland. Sie ist, nicht zuletzt durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ein reger Anwalt finnischer Musik in Finnland und im Ausland.

Kees Bakels wurde in Amsterdam geboren und begann seine musikalische Laufbahn als Violinist. Am Amsterdamer Konservatorium und an der Chigiana-Akademie im italienischen Siena studierte er Dirigieren. Während dieser Zeit wurde er zum Assistenzdirigenten des Amsterdam Philharmonic Orchestra und zum Ständigen Gastdirigenten des Netherlands Chamber Orchestra ernannt. Vor seiner Ernennung zum musikalischen Leiter des Malaysian Philharmonic Orchestra (1997-2005) hatte Kees Bakels viele Ämter bei europäischen und kanadischen Orchestern inne. Derzeit ist er Musikalischer Leiter des Victoria Symphony Orchestra (Kanada) und unterhält künstlerische Beziehungen zu vielen Orchestern in der ganzen Welt.

« *Pour moi, l'Art, c'est la forme.* »

Quelle ironie : une grande part de la popularité aujourd'hui de Camille Saint-Saëns tient au *Carnaval des animaux*, une œuvre qui, selon les ordres mêmes du compositeur, ne put être ni exécutée en public ni publiée de son vivant. Et pourtant Saint-Saëns composera et s'illustrera dans pratiquement tous les genres musicaux, de la musique de chambre à l'opéra, du poème symphonique à la musique pour orgue en passant par la mélodie.

Camille Saint-Saëns est l'une des personnalités fondamentales de la musique française au 19e siècle. Mais il n'y avait pas que la musique : tout l'intéressait. Philosophie, archéologie, astronomie, peinture... Et on pourrait également évoquer ses talents de critique et de professeur... Enfin, à une époque où l'on ne jouait plus guère la musique baroque, Saint-Saëns contribuera à la redécouverte de Marc-Antoine Charpentier et surtout de Jean-Philippe Rameau dont il participera à l'édition des œuvres complètes.

Voyageur éternel, au point où l'on considérerait ses voyages comme plus légendaires encore que sa musique, Saint-Saëns rendra musicalement hommage à toutes les contrées qu'il visitera d'où le mot quelque peu cynique de Debussy (qui n'en était pas avare) : « Saint-Saëns est l'homme qui sait le mieux la musique du monde entier » (en d'autres termes, qui était inhibé par sa propre érudition). Pédagogue recherché, il enseignera notamment à André Messager et à Gabriel Fauré. Sa longévité est également à souligner : contemporain de Chopin et de Mendelssohn, il composera, en 1908, la première musique de film et sera également le témoin du *Prélude à l'après-midi d'un faune*, de Pierrot Lunaire et du *Sacre du printemps*.

On a malheureusement tendance à surtout se souvenir d'un Saint-Saëns conservateur, à la musique presque rendue froide par sa perfection formelle voire carrément académique (un « romantique enchaîné » dira de lui le musicologue Roger Delage) et l'ennemi juré de toute tendance moderne que les générations suivantes illustreront (il dira de Debussy qu'« [il] n'a pas créé de style ; il a cultivé l'absence

de style, de logique et de sens commun »). Et pourtant, en son temps, il sera perçu comme un provocateur, voire carrément un révolutionnaire. Difficile aussi de croire enfin que le nationaliste borné soucieux de « protéger » la musique française contre la si néfaste influence allemande aura également été un ardent défenseur des œuvres de Liszt, de Schumann et de Wagner...

Véritable enfant prodige – on dit qu’il joua une sonate de Mozart à l’âge de quatre ans –, il donne ses premiers concerts publics à l’âge de onze ans. Ses talents précoces lui vaudront l’admiration et le soutien de Pauline Viardot, de Gounod, de Rossini, de Berlioz et de Franz Liszt. Sa carrière de pianiste durera d’ailleurs soixante-quinze ans et se conclura par un ultime concert à Dieppe, à l’âge de 86 ans, quelques mois avant sa mort. Curieusement, alors que Saint-Saëns nous laissera cinq concertos pour piano de belle facture, ses compositions pour piano seul constituent probablement la partie la moins intéressante de son œuvre alors que sa musique de chambre contient de nombreuses perles trop peu connues aujourd’hui. Enfin, à une époque où la symphonie a mauvaise presse, parce qu’apparemment démodée et surtout, trop allemande, Saint-Saëns en composera cinq (deux resteront inédites) dont la fameuse troisième qui comprend une partie d’orgue obligée. Également organiste – Saint-Saëns fut titulaire des orgues de La Madeleine à Paris de 1857 à 1877 –, son talent d’improvisateur lui vaudra d’être qualifié par Liszt de meilleur improvisateur au monde. Mentionnons qu’il participera d’ailleurs à l’inauguration des orgues de Saint-Sulpice, de Notre Dame de Paris et de la Trinité en plus de se produire un peu partout en Europe, notamment à Stockholm, Londres, Madrid et Rome ainsi qu’en Amérique.

Tant de talents auraient dû contribuer à une vie agréable où il aurait vogué de succès en succès. Il en fut malheureusement tout autre. Pendant que sur le plan public, Saint-Saëns passera l’essentiel de sa vie à passer d’un pays à l’autre, jouant ici et là, en Asie comme en Amérique du Nord, son œuvre peinera à s’imposer chez lui, en France, et sa vie privée fut un véritable désastre. Marié à quarante ans

en 1875 avec une jeune femme de vingt-et-un ans sa cadette, il eut deux enfants de cette union mais ceux-ci disparaîtront à six semaines d'intervalle en 1878. Saint-Saëns tint sa femme responsable de ces disparitions et trois ans plus tard, lors d'un voyage, il disparut soudainement et elle ne devait plus jamais le revoir. Saint-Saëns revint vivre avec sa mère adorée et il semble qu'il envisagea le suicide quand celle-ci disparut en 1888. L'affection de Saint-Saëns se tournera par la suite vers son élève Gabriel Fauré et il en viendra à considérer, avec les années, la famille de son jeune ami et collègue compositeur comme la sienne.

Alors que personne ne songerait à lui nier ses dons exceptionnels de musicien, on lui reproche de ne pas savoir exprimer l'émotion pure. Saint-Saëns apparaît davantage comme un héritier de la tradition viennoise classique qu'il saura adapter au goût français. Toute de clarté, d'équilibre, de précision et d'élégance, des caractéristiques que l'on a souvent tendance à accoler à la musique française de la fin du 19e siècle, la musique de Saint-Saëns par son refus de l'emphase et de l'effet fait penser à cette maxime de François Couperin : « J'aime mieux ce qui me touche que ce qui me surprend » et s'il faut chercher un modèle, il faut davantage regarder du côté de Mozart que du côté de ses contemporains qu'il savait néanmoins apprécier.

Camille Saint-Saëns a grandement contribué au répertoire pour violon avec trois concertos et nombre d'œuvres plus courtes pour violon et orchestre. Le *troisième concerto*, que l'on retrouve sur cet enregistrement, fait partie des meilleures œuvres du genre que le compositeur nous ait laissées. Composé en mars 1880 et créé en octobre de la même année à Hambourg par le dédicataire de l'œuvre, Pablo de Sarasate, qui assurera la création de tant d'œuvres pour violon, ce concerto reprend le schéma classique des trois mouvements en alternance : rapide – lent – rapide. Ceux qui chercheront un concerto à la virtuosité brillante typique de tant de concertos composés au 19e siècle seront déçus. On retrouve ici avant tout le lyrisme, l'élégance et la pureté qui était la principale caractéristique du jeu de Sara-

sate. L'œuvre s'est méritée une place au sein des « chevaux de bataille » des violonistes solistes et Saint-Saëns lui-même manifestait une estime particulière pour ce concerto. On remarquera un ton hispanisant dans le troisième mouvement, nous rappelant à quelle point la France de la fin du 19e siècle aimait cette couleur, pensons à *Carmen* (créé en 1875) de Bizet, à *España* (1882) de Chabrier, à la *Symphonie espagnole* (1873) de Lalo et à plusieurs œuvres de Maurice Ravel, un élève de Fauré, qui admirait tant l'art d'orchestrateur de Saint-Saëns.

Le *Caprice d'après l'Étude en forme de Valse* op. 52 provient d'une œuvre pour piano seul composée en 1877. Faisant partie d'un cycle de six études, celle-ci présente, dans sa version originale pour piano, un aspect lisztien. Le grand violoniste belge Eugène Ysaÿe (1858-1931) en réalisera un arrangement pour violon et orchestre. Saint-Saëns fut tellement satisfait de cet arrangement, qu'il demanda à son éditeur de l'inclure à son catalogue. À sa création, Debussy écrira : « M. Ysaÿe a poursuivi avec une interprétation de sa propre transcription d'une étude en forme de valse de M. Saint-Saëns écrite par ce dernier pour piano... il y a des gens qui ne comprendront jamais une plaisanterie : pourquoi serait-il interdit à M. Saint-Saëns de faire preuve d'humour ? ».

Le *Caprice andalous* op. 122 pour violon et orchestre est l'une de ces pièces caractéristiques au parfum venu d'ailleurs dont Saint-Saëns a le secret. Composé en 1904, l'œuvre fait appel à des rythmes et à des tournures typiquement espagnols. N'y cherchons pas un chef d'œuvre. L'amateur y trouvera cependant ce qui fait le charme de la musique de Saint-Saëns : simplicité, clarté et lyrisme.

Le déluge, dont nous entendons ici l'ouverture seule, est un « drame symphonique (...), paraphrase et parfois version textuelle du texte biblique, se lisant d'un bout à l'autre sans indication d'aucune sorte » pour solistes, chœurs et orchestre. La création de l'œuvre, qui eut lieu en mars 1876 au Théâtre du Châtelet à Paris, déclencha un scandale en raison de ses audaces. Un critique parla d'une « œuvre d'un grand musicien mais d'un musicien dévoyé ». Pourtant, l'œuvre mélange ha-

bilement l'écriture « à la Haendel » au *bel canto* italien. Le prélude, écrit pour les cordes seules a recours à une écriture polyphonique qui rappelle les maîtres de l'époque baroque comme Haendel et Bach.

La *Valse-Caprice* op. 76 pour piano et cordes a été composée en 1886 (la même année que le *Carnaval des animaux*) et son titre de « Wedding-Cake » vient de son origine : Saint-Saëns avait composé cette œuvre pour l'offrir en cadeau de mariage à son amie, la pianiste Caroline de Serres. Le titre est cependant trompeur : loin d'être une pièce douceuse, l'œuvre est en fait une pièce virtuose, à la fois élégante et légère.

L'*Allegro appassionato* op. 70 pour piano et orchestre a été composé après l'opéra *Henri VIII* en 1884. Alfred Cortot dans son ouvrage *La musique française de piano* dira que la vaillance de l'œuvre y est tempérée par « l'agrément d'un moment d'abandon mélodique assez exceptionnel chez son auteur ».

© Jean-Pascal Vachon 2006

Jean-Jacques Kantorow est né à Nice en France mais est d'origine russe. Il étudie le violon au conservatoire de Nice puis entre, à l'âge de treize ans, à celui de Paris dans la classe de Benedetti et obtient un an plus tard le Premier Prix de violon. Jean-Jacques Kantorow se produit en tant que soliste sur tous les continents avec des musiciens tels que Gidon Kremer, Krystian Zimerman et Paul Tortelier. De 1993 à 2000, il est directeur musical de la Sinfonietta Tapiola en Finlande avec qui il continue de collaborer. En 2006, il était directeur musical de l'Orchestre de Granada et chef invité principal de l'Orchestre de chambre de Lausanne. Il enregistre régulièrement pour BIS.

Heini Kärkkäinen étudie d'abord le piano avec Dimitri Hinze à Jyväskylä. En 1984, elle poursuit avec Liisa Pohjola à l'Académie Sibelius où elle obtient son

diplôme de maîtrise en 1991. Elle travaille par la suite avec Ralf Gothóni et, à Paris, avec Jacques Rouvier. Heini Kärkkäinen remporte le Concours de piano Il-mari Hannikainen en 1984 et, deux ans plus tard, termine deuxième au Concours Maj Lind. En 1993, elle est nommée Jeune artiste de la Semaine internationale de piano de Espoo. Elle se produit dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis avec l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise, la Sinfonietta Tapiola, l'Orchestre symphonique de Lahti et l'orchestre de chambre Avanti! ainsi que dans le cadre de plusieurs festivals de musique de chambre en Finlande et ailleurs.

Fondée en 1987, la **Sinfonietta Tapiola** appartient aux meilleurs orchestres professionnels finlandais. Adoptant une configuration typiquement viennoise, l'orchestre compte quarante et un musiciens qui jouent également dans d'autres ensembles ou comme solistes. La Sinfonietta Tapiola donne quelque soixante concerts par an et même si son répertoire met l'accent sur la musique viennoise classique, elle joue fréquemment des œuvres de l'époque baroque et romantique, ainsi que du 20ième siècle et de compositeurs contemporains. Créé par son premier directeur artistique Jorma Panula, l'orchestre travaille avec des chefs tels Osmo Vänskä ainsi que le violoniste français Jean-Jacques Kantorow avec qui il continue à entretenir des relations artistiques. Le chef actuel est Olli Mustonen, tandis que la direction artistique revient à l'orchestre même. Deux compositeurs finlandais ont été nommés compositeurs en résidence : Juhani Nuorvala et Eero Hämeenniemi. Chaque semaine, la Sinfonietta Tapiola donne des concerts dans le centre culturel de la ville d'Espoo, sa résidence. L'orchestre figure comme ambassadeur de la musique finlandaise aussi bien en Finlande qu'à l'étranger mais des projets avec les jeunes constituent une autre partie importante de ses activités.

Kees Bakels est né à Amsterdam et commence sa carrière musicale en tant que violoniste. Il étudie la direction au Conservatoire d'Amsterdam ainsi qu'à l'Acadé-

mie Chigiana à Sienne en Italie. C'est à cette époque qu'il est nommé chef assistant de l'Orchestre philharmonique d'Amsterdam avant d'en devenir chef associé et est également nommé principal chef invité de l'Orchestre de chambre des Pays-Bas. Avant d'être nommé directeur musical de l'Orchestre philharmonique de la Malaisie où il restera de 1997 à 2005, Kees Bakels occupe plusieurs postes avec des orchestres d'Europe et du Canada et maintient des liens avec plusieurs autres à travers le monde.

HEINI KÄRKKÄINEN

KEES BAKELS

RECORDING DATA

Recorded in September 2004 at the Tapiola Concert Hall, Finland

Recording producer: Jens Braun

Sound engineer: Ingo Petry

Digital editing: Christian Starke

Neumann microphones; RME Octamix D microphone pre-amplifier and high resolution A/D converter; MADI optical cabling;

Yamaha DM 1000 digital mixer; Protools Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones;

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Jean-Pascal Vachon 2006

Translations: Andrew Barnett (English); Horst A. Scholz (German)

Photograph of Heini Kärkkäinen: © Heikki Tuuli

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, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1470 © & © 2006, BIS Records AB, Åkersberga.

Jean-Jacques Kantorow