

CD-1309 DIGITAL

RACHMANINOV SYMPHONY No. 1

PRINCE ROSTISLAV

Royal Scottish National Orchestra ~ Owain Arwel Hughes

*Moscow
The Kremlin*

RACHMANINOV, Sergei Vasilievich (1873-1943)**Symphony No. 1 in D minor, Op. 13** (1895) *(Boosey & Hawkes)* **45'46**

1	I. <i>Grave – Allegro ma non troppo</i>	13'30
2	II. <i>Allegro animato</i>	9'29
3	III. <i>Larghetto</i>	10'07
4	IV. <i>Allegro con fuoco. Marciale</i>	12'24
-

5	Prince Rostislav, symphonic poem (1891) <i>(Boosey & Hawkes)</i>	16'48
---	---	--------------

Royal Scottish National Orchestra (leader: Edwin Paling)conducted by **Owain Arwel Hughes**

The Royal Scottish National Orchestra
is supported in this recording project by
The Royal Bank of Scotland.

‘Assume that there is a conservatory in Hell, and that one of its students was commissioned to write a piece of programme music in the form of a symphony about the Seven Plagues of Egypt, and that he would turn in a work such the one by Mr. Rachmaninov; then he would have accomplished his task most excellently, and brought joy in a most exquisite way to all the inhabitants of Hell.’

Rachmaninov’s *Symphony No. 1 in D minor*, Op. 13, was certainly not covered in eulogies. On the contrary: the composer, music critic and military engineer César Cui (1835-1918), quoted above, was not alone in judging the work in a disapproving, even devastating fashion. The first performance of Rachmaninov’s *First Symphony* in St. Petersburg on 27th March 1897 became one of the legendary fiascos in the history of music. In no small measure this could be blamed on the apparently slack, lacklustre conducting by Alexander Glazunov (1865-1936) – a horrified Rachmaninov wrote: ‘How can such a great musician conduct so miserably? It isn’t even a question of conducting technique, but rather a question of musical understanding. Glazunov beat time lifelessly, as though he had no feeling for the music.’

Be that as it may: after this, the ‘most terrible hour’ of his life, the composer wandered through the streets of the city, wanted to burn the score, and finally suffered such a creative crisis so severe that he only emerged from it three years later after undergoing hypnosis at the hands of Dr. Nikolai Dahl. Things were made much worse by the fact that his purely musical goals with the apparently unsuccessful symphony were combined with an ambition of a more personal nature: the dedicatee of the symphony was ‘A.L.’ – Anna Lodishenskaya, a *femme fatale* of the Moscow salons, under whose spell Rachmaninov, like so many others, had fallen. Rachmaninov used motifs from gypsy music (a tribute to Anna Lodishenskaya’s origins), and these characterize one side of the thematic dualism that governs the entire symphony in cyclical fashion: the tension between euphoria and religion, between unbridled Dionysian energy and Apollonian discipline. On the other side, too, we find melodic formulae from Russian Orthodox liturgy (*Oktoechos*) and the *Dies iræ* theme of the Western church (which was later to become Rachmaninov’s ‘signature’, and the brazen inexorability of which never ceased to fascinate him). ‘Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord’ – this biblical motto (Romans 12, 19; also encountered in Leo Tolstoy’s *Anna Karenina*), with which Rachmaninov prefaced the symphony, could be said to combine the two spheres of unhappy love (Anna dumped him after his failure) and justified rage.

Rachmaninov was never to hear his *First Symphony* again. He did indeed decide not to destroy it; in fact he later proposed revising it, but it remained as a reduction for piano four-hands. In 1945, two years after the composer's death, the lost score could be reconstructed from the piano version and the orchestral parts that had eventually turned up. It was now greeted with enthusiasm in a performance which did justice to the harmonic, technical and instrumental virtuosity of its 22-year-old composer.

In December 1891, a few weeks after being struck by meningitis (from which, fortunately, he recovered), Rachmaninov took a step along the road that was to lead to his *First Symphony* by composing a symphonic poem after the ballad *Prince Rostislav* by Alexei Konstantinovich Tolstoy (1817-1875). As with his *Youth Symphony* from the same year, which is also in D minor (Rachmaninov's 'home key'), this work was written in the context of his studies of composition under Anton Arensky (1861-1906); its first performance did not take place until 1945, the year in which the *First Symphony* was rediscovered. From the literary ballad form Rachmaninov took his cue for formal freedom – which, admittedly, is kept in check by the princely main motif, presented with idiomatic splendour by the brass.

The archaic tragedy inherent in this theme inspired Rachmaninov to produce insistent musical effects; in terms of the subject matter and its transformation into music, it anticipates the later symphonic poems *The Rock*, Op. 7 (1893), and *The Isle of the Dead*, Op. 29 (1909). Prince Rostislav – who, after defeat in battle, found his grave on the bed of the River Dnieper – tries desperately to attract the attention of the living. His lamenting cries remain unheard, however; the world has forgotten him. There is no longer any escape from his watery grave, surrounded by nymphs. *Dies iræ*.

© Horst A. Scholz 2002

Formed in 1891 as the Scottish Orchestra, the **Royal Scottish National Orchestra** is now considered to be one of the UK's leading symphony orchestras. A host of renowned conductors have contributed to the success of the orchestra: Karl Rankl, Hans Swarowsky, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson and Bryden Thomson. Neeme Järvi, conductor from 1984 until 1988, is now conductor laureate. Walter Weller was appointed music director and principal conductor in 1992, consolidating the RSNO's reputation at home and abroad. In September 1997 the RSNO appointed Alexander Lazarev as Principal Conductor.

One of Britain's most respected conductors, **Owain Arwel Hughes** studied at University College, Cardiff, and the Royal College of Music in London. Having worked with Sir Adrian Boult, Bernard Haitink and Rudolf Kempe, he has become a distinguished interpreter of both traditional and contemporary music. He regularly conducts the major British orchestras and their choirs, and is renowned as an advocate of British composers, with an impressive tally of commissions and premières. He is particularly acclaimed for his performances of large-scale works such as Mahler's *Eighth Symphony* and Verdi's *Requiem*. Owain Arwel Hughes is the driving force behind the Welsh Proms, which since its inauguration in 1986 has become one of Britain's major musical festivals. He has also forged strong links with the Nordic countries, conducting major orchestras in Finland, Denmark, Norway and Sweden; he has served as principal conductor of the Aalborg Symphony Orchestra in Denmark. Among his BIS recordings are a highly praised series of symphonies and other orchestral music by Vagn Holmboe, and a Rachmaninov series of which this CD forms part.

**Other Rachmaninov recordings by the
Royal Scottish National Orchestra and Owain Arwel Hughes:**

BIS-CD-1279

Symphony No. 2 in E minor, Op. 27

BIS-CD-1299

Symphony No. 3 in A minor, Op. 44

Symphonic Movement in D minor, 'Youth Symphony'
Vocalise, Op. 34 No. 14

„**A**ngenommen, es gäbe in der Hölle ein Konservatorium, und einer der dortigen Studenten würde beauftragt, eine Programmmusik in Form einer Symphonie über die sieben Plagen Ägyptens zu schreiben, und er würde dabei eine solche Symphonie abliefern wie Herr Rachmaninow, dann hätte er seine Aufgabe in der Tat hervorragend gelöst und alle Bewohner der Hölle in geradezu köstlicher Weise erfreut.“

Es waren wahrlich keine Lobeshymnen, mit der Rachmaninows *Erste Symphonie d-moll* op. 13 bedacht wurde. Im Gegenteil – der Komponist, Musikkritiker und Militäringenieur César Cui (1835-1918) stand mit seinem ablehnenden, ja vernichtenden Urteil nicht alleine: Die Uraufführung von Rachmaninows *Erster* am 27. März 1897 in St. Petersburg wurde zu einem der legendären Fiaskos der Musikgeschichte. Dies lag wohl zu einem nicht geringen Teil an dem offenkundig lustlosen und indisponierten Dirigat von Alexander Glasunow (1865-1936) – Rachmaninow schrieb entsetzt: „Wie kann ein so großer Musiker derartig miserabel dirigieren? Es ist nicht einmal eine Frage der dirigentischen Technik, als vielmehr eine Frage des musikalischen Verständnisses. Glasunow schlug die Zeit tot, als hätte er kein Gefühl für die Musik.“

Wie dem auch sei – der Komponist irrte nach der „schrecklichsten Stunde“ seines Lebens durch die Straßen der Stadt, wollte die Partitur verbrennen und geriet schlußendlich in eine Schaffenskrise sondergleichen, aus der ihn erst drei Jahre später die hypnotische Behandlung durch Dr. Nikolaj Dahl wieder befreien konnte. Alles andere als förderlich war zudem, daß mit der scheinbar gescheiterten Symphonie neben den rein musikalischen Ambitionen auch eine persönliche verbunden gewesen war. Denn die Widmungsträgerin der Symphonie war A.L., Anna Lodishenskaja, eine *femme fatale* der Moskauer Salons, der auch Rachmaninow verfallen war. Mit Motiven aus der Zigeunermusik (eine Hommage an Anna Lodishenskajas Abstammung) prägt sie die eine Hälfte des Themendualismus, der die gesamte *Erste Symphonie* in zyklischer Weise bestimmt – das Spannungsverhältnis von Rausch und Religion, von dionysischer Ungezügelterheit und apollinischer Disziplinierung. Auf der anderen Seite stehen denn auch Melodieformeln der russisch-orthodoxen Liturgie (*Oktoechos*) und Rachmaninows nachmaliges „Erkennungszeichen“, das *Dies iræ*-Thema der Westkirche, dessen eherne Unerbittlichkeit den Komponist zeitlebens fasziniert hat. „Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr“ – dieses biblische Motto (Römer 12, 19; es findet sich auch in Leo Tolstois *Anna Karenina*), das Rachmaninow der Sympho-

nie voranstellte, könnte die beiden Sphären – die der unglücklichen Liebe (Anna ließ ihn nach seinem Mißerfolg fallen) und die des gerechten Zorns – zusammendenken.

Rachmaninow hat seine *Erste Symphonie* nie wieder gehört. Zwar kam er von dem Gedanken ab, sie zu vernichten, wollte sie später gar überarbeiten; stattdessen aber blieb es bei einem vierhändigen Klavierauszug. Anhand dieser Version und der späterhin wiederaufgefundenen Orchesterstimmen konnte die verlorene Partitur 1945, zwei Jahre nach dem Tod des Komponisten, rekonstruiert werden und eine begeistert aufgenommene Wiederaufführung feiern, die der harmonischen, satztechnischen und instrumentatorischen Virtuosität ihres 22jährigen Schöpfers gerecht wurde.

Auf dem Weg zu seiner *Ersten Symphonie* hatte Rachmaninow im Dezember 1891, wenige Wochen nach einer glücklich überstandenen Hirnhautentzündung, eine Symphonische Dichtung nach der Ballade **Fürst Rostislaw** von Alexej K. Tolstoi (1817-1875) komponiert. Wie auch bei seiner im selben Jahr entstandenen *Jugendsymphonie*, die ebenfalls in d-moll steht (Rachmaninows „Heimattonart“), handelt es sich um eine Arbeit im Rahmen seines Kompositionsstudiums bei Anton Arenski (1861-1906); ihre Uraufführung fand erst 1945, im Jahr der Wiederaufführung der *Ersten*, statt. Dem literarischen Formprinzip der Ballade entlehnte Rachmaninow die Lizenz zu formaler Freiheit, die freilich durch das fürstliche Leitmotiv, in idiomatischem Blechbläserglanz präsentiert, gezähmt wird.

Die archaische Tragik dieses Sujets hat Rachmaninow zu eindringlichen Klangwirkungen inspiriert; hinsichtlich Vorlage und musikalischer Umsetzung weist das Werk auf die späteren Symphonischen Dichtungen *Der Fels* op. 7 (1893) und *Die Toteninsel* op. 29 (1909) voraus. Fürst Rostislaw, der nach einer verlorenen Schlacht sein Grab im Flußbett der Dnjepr gefunden hat, versucht verzweifelt, die Aufmerksamkeit der Lebenden zu erlangen. Doch seine Klagerufe verhallen ungehört, die Welt hat ihn vergessen; aus seinem nassen, von Nymphen umsäumten Grab gibt es kein Entrinnen mehr. *Dies ira*.

© Horst A. Scholz 2002

1891 als das Scottish Orchestra gegründet, gilt das **Royal Scottish National Orchestra** heute als eines der führenden Orchester Großbritanniens. Eine große Anzahl renommierter Dirigenten haben zum Erfolg des Orchesters beigetragen: Karl Rankl, Hans Swarowsky, Walter Süsskind, Sir Alexander Gibson und Bryden Thomson. Neeme Järvi, der von 1984

bis 1988 das Ensemble leitete, ist jetzt Ehrendirigent. 1992 wurde Walter Weller zum Musikalischen Leiter und Chefdirigenten berufen; er festigte den Ruf des RSNO im In- wie im Ausland. Im September 1997 ernannte das RSNO Alexander Lazarev zum Chefdirigenten.

Owain Arwel Hughes, einer der renommiertesten britischen Dirigenten, studierte am University College in Cardiff sowie am Royal College of Music in London. Er hat mit Sir Adrian Boult, Bernard Haitink und Rudolf Kempe zusammengearbeitet und sich als hervorragender Interpret sowohl traditioneller wie auch zeitgenössischer Musik einen Namen gemacht. Regelmäßig dirigiert er die bedeutendsten britischen Orchester und Chöre; als namhafter Fürsprecher britischer Komponisten kann er auf eine beeindruckende Anzahl von Auftragswerken und Uraufführungen blicken. Besondere Anerkennung wurde ihm für seine Aufführungen großformatiger Werke wie Mahlers *Achter Symphonie* und Verdis *Requiem* zuteil. Owain Arwel Hughes ist die treibende Kraft hinter den Welsh Proms, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1986 zu einem der wichtigsten Musikfestivals Großbritanniens entwickelt haben. Außerdem pflegt er enge Beziehungen nach Nordeuropa; er leitet bedeutende Orchester in Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden und war u.a. Chefdirigent des Aalborg Symphony Orchestra in Dänemark. Zu seinen BIS-Einspielungen zählt eine hoch gelobte Serie von Symphonien und anderen Orchesterwerken von Vagn Holmboe sowie eine Reihe mit Werken von Rachmaninow, zu der die vorliegende CD gehört.

«**M**ettons qu'il y ait un conservatoire en enfer et que l'un de ses élèves doive écrire une pièce de musique à programme dans la forme d'une symphonie sur les sept plaies d'Egypte et qu'il remette une œuvre comme celle de M. Rachmaninov; il aurait alors accompli son travail avec excellence et rempli d'une joie exquise tous les habitants de l'enfer.»

La *Symphonie no 1 en ré mineur* op. 13 de Rachmaninov ne fut pas couverte d'un panégyrique. Au contraire: le compositeur, critique musical et ingénieur militaire César Cui (1835-1918), cité ci-haut, ne fut pas le seul à porter sur l'œuvre un jugement désapprouvateur, dévastateur même. La première exécution de la *première symphonie* de Rachma-

ninov à Saint-Pétersbourg le 27 mars 1897 fut l'un des fiascos légendaires de l'histoire de la musique. La direction apparemment peu consciencieuse, terne d'Alexandre Glazounov (1865-1936) n'est pas la moins responsable de cet état de choses – un Rachmaninov horrifié écrivit : « Comment un si grand musicien peut-il diriger si misérablement ? Ce n'est même pas une question de technique de direction mais bien de compréhension musicale. Glazounov battait mollement la mesure, comme s'il ne sentait rien de la musique. »

Cela pourrait bien être le cas mais, après ce concert, « l'heure la plus terrible » de sa vie, le compositeur erra dans les rues de la ville, voulut brûler la partition et souffrit finalement d'une crise si sévère dans sa création qu'il n'en sortit que trois ans plus tard grâce à des traitements d'hypnose avec le docteur Nikolai Dahl. Les choses avaient considérablement empiré par le fait que ses buts purement musicaux avec la symphonie apparemment sans succès étaient conjugués à une ambition de nature plus personnelle : la dédicataire de la symphonie était « A.L. » – Anna Lodishenskaya, une femme fatale des salons de Moscou, aux charmes de laquelle Rachmaninov, comme beaucoup d'autres, avait succombé. Rachmaninov utilisa des motifs de la musique gitane (un hommage aux origines d'Anna Lodishenskaya) et ces derniers caractérisent un côté du dualisme thématique qui gouverne la symphonie en entier de manière cyclique : la tension entre l'euphorie et la religion, entre l'énergie dionysiaque déchaînée et la discipline apollonienne. De l'autre côté aussi, on trouve des formules mélodiques provenant de la liturgie orthodoxe russe (*Oktoechos*) et le thème du *Dies iræ* de l'Eglise occidentale (qui devait devenir plus tard la « signature » de Rachmaninov et dont l'inexorabilité cuivrée ne cessa jamais de le fasciner). « C'est moi qui ferai justice, moi qui rétribueraï, dit le Seigneur » – on peut dire de cette citation biblique (Rm 12, 19 ; se trouve aussi dans *Anna Karenina* de Tolstoï) avec laquelle Rachmaninov préfaça la symphonie, qu'elle allie les deux sphères de l'amour malheureux (Anna le plaqua après son échec) et de la rage justifiée.

Rachmaninov ne devait plus réentendre sa *première symphonie*. Il décida pourtant de ne pas la détruire ; en fait, il proposa plus tard de la réviser mais elle resta sous forme de réduction pour piano à quatre mains. En 1945, deux ans après la mort du compositeur, la partition perdue put être reconstruite à partir de la version pour piano et des parties orchestrales qui avaient fini par être trouvées. Elle fut alors reçue avec enthousiasme dans une exécution qui rendit justice à la virtuosité harmonique, technique et instrumentale de son compositeur de 22 ans.

En décembre 1891, quelques semaines après avoir été frappé de méningite (de laquelle il se remit heureusement), Rachmaninov fit un autre pas sur la voie qui devait le mener à sa *première symphonie* en composant un poème symphonique d'après la ballade **Prince Rostislav** d'Alexei Konstantinovitch Tolstoï (1817-1875). Comme sa symphonie de jeunesse de la même année, qui est elle aussi en ré mineur (la « tonalité domiciliaire » de Rachmaninov), cette œuvre fut écrite dans le contexte de ses études de composition avec Anton Arensky (1861-1906); la création n'eut pas lieu avant 1934, l'année de la redécouverte de la *première symphonie*. Rachmaninov emboîta le pas de la forme littéraire de ballade et donna le signal de la liberté formelle – qui, il faut le reconnaître, est mise en échec par le principal motif princier présenté avec une splendeur idiomatique par les cuivres.

La tragédie archaïque inhérente à ce thème inspira à Rachmaninov de produire des effets musicaux insistants; en termes de sujet et de ses transformations en musique, elle annonce les poèmes symphoniques *La Falaise* op.7 (1893) et *L'Ile des Morts* op.29 (1909). Le prince Rostislav – qui, après avoir perdu une bataille, trouva sa tombe dans le lit de la rivière Dnieper – essaie désespérément d'attirer l'attention des vivants. Ses cris de lamentation ne sont cependant pas entendus; le monde l'a oublié. Il n'y a plus d'issue de sa tombe détrempée, entourée de naïades. *Dies iræ*.

© Horst A. Scholz 2002

Fondé en 1891 comme l'Orchestre Ecossais, l'**Orchestre Royal National Ecossais** est maintenant considéré comme l'un des meilleurs orchestres symphoniques du Royaume-Uni. De nombreux chefs de renom ont contribué au succès de l'orchestre: Karl Rankl, Hans Swarowsky, Walter Susskind, sir Alexander Gibson et Bryden Thomson. Neeme Järvi, chef de l'orchestre de 1984 à 1988, en est maintenant chef lauréat. Walter Weller fut choisi comme directeur musical et chef attitré en 1992, consolidant la réputation de l'ORNE au pays comme à l'étranger. En septembre 1997, l'ORNE nomma Alexander Lazarev chef attitré.

Un des chefs d'orchestre les plus respectés de Grande-Bretagne, **Owain Arwel Hughes** fit ses études au University College à Cardiff et ensuite au Royal College of Music à Londres. Ayant collaboré avec sir Adrian Boult, Bernard Haitink et Rudolf Kempe, il se fit remarquer à la fois comme interprète de la musique traditionnelle et de la musique contemporaine. Il

dirige régulièrement les plus grands orchestres anglais et leurs chœurs. Il est également connu comme défenseur des compositeurs anglais par le biais d'une énorme quantité de commandes et de créations mondiales. Il a particulièrement beaucoup de succès avec ses interprétations d'œuvres de grandes dimensions telles que la *Huitième Symphonie* de Mahler ou le *Requiem* de Verdi. Owain Arwel Hughes est également la force motrice derrière les Welsh Proms qui, depuis leur inauguration en 1986, sont devenus un des festivals de musique les plus importants d'Angleterre. Il a aussi noué des liens solides avec les pays nordiques en dirigeant les grands orchestres de Finlande, Danemark, Norvège et Suède; il fut chef d'orchestre principal de l'orchestre symphonique d'Aalborg au Danemark. Parmi ses enregistrements sur étiquette BIS on trouve une série très prisée de symphonies et d'autre musique du compositeur Vagn Holmboe et une série avec des œuvres de Rachmaninov, dont le présent CD fait partie.

Recording data: 2001-09-04/05 at the Henry Wood Hall, Glasgow, Scotland

Balance engineer/Tonmeister: Jens Braun

Neumann microphones; Stage Tec microphone pre-amplifier; Yamaha O2R mixer; Genex GX 8500 MOD recorder;
Stax headphones (24-bit recording)

Producer: Robert Suff

Digital editing: Jeffrey Ginn

Cover text: © Horst A. Scholz 2002

Translations: Andrew Barnett (English); Arlette Lemieux-Chené (French)

Typesetting, lay-out: Kyllikki & 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, BIS Records AB, Åkersberga.

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

The Royal Scottish National Orchestra
is supported in this recording project by
The Royal Bank of Scotland.

Owain Arwel Hughes

The Royal Scottish National Orchestra
is supported in this recording project by
The Royal Bank of Scotland.

