

CD-726 STEREO

digital

Alexandr Borodin

Symphony No. 1 Symphony No. 2
In the Steppes of Central Asia

Malmö Symphony Orchestra / Jun'ichi Hirokami

BORODIN, Alexandr Porfirievich (1833-1887)**Symphony No. 1 in E flat major (Eulenburg) 35'17**

[1]	I. <i>Adagio – Allegro – Andantino</i>	13'37
[2]	II. <i>Scherzo. Prestissimo</i>	6'28
[3]	III. <i>Andante</i>	6'56
[4]	IV. <i>Allegro molto vivo</i>	7'54
-

[5] In the Steppes of Central Asia (Belaieff) 6'09

(Cor anglais: Wilfried Geggus)

Symphony No. 2 in B major (Kalmus) 28'19

[6]	I. <i>Allegro</i>	7'42
[7]	II. <i>Scherzo. Prestissimo</i>	5'38
[8]	III. <i>Andante</i> (Horn: Thomas Kjellén)	8'10
[9]	IV. <i>Finale. Allegro</i>	6'33
-

Malmö Symphony Orchestra (Malmö SymfoniOrkester)conducted by **Jun'ichi Hirokami**

MALMÖ SYMFONIORKESTER

It is actually rather astonishing that **Alexandr Porfir'yevich Borodin** ever found the time and energy to compose — and indeed that he remembered that he ought to do so. He not only gave the impression of being an absent-minded professor — he really was one. He held a professorship in organic chemistry at the Medical Academy of St. Petersburg and lived in the academy building itself. His friend Nikolai Rimsky-Korsakov described his existence as a competition between the test tube and the music stand:

‘When I visited him, I often found him at work in the laboratory next to his apartment. If he was sitting over his test tubes filled with some colourless gas, I usually told him that he was “converting emptiness into vacuum”. When he had finished working, he usually accompanied me into his apartment, where we commenced musical activities or discussions, in the middle of which he would often jump up and rush back into the laboratory to check that nothing had caught fire or boiled over. Meanwhile he filled the hallway with incredible sequences of ninths or sevenths.’

This fascinating description comes from Rimsky-Korsakov’s memoirs, which are well worth reading, and which also reveal that Borodin’s home was overpopulated by day and by night: pupils, friends, relatives and acquaintances both close and distant, all of them looking for somewhere to stay. As Rimsky-Korsakov drily goes on to observe, the same relatives sometimes chose Borodin’s apartment as a convenient place to fall ill or even to become insane, and Borodin often found total strangers in his bed. In these abnormal circumstances it is easy to appreciate that Borodin’s absent-mindedness exceeded the bounds of the normal: often he could not remember whether or not he had eaten, and when he did finally sit down to eat (which could easily be at eleven o’clock at night), the tablecloth was often covered with cats, which walked around and sampled the dishes if they did not fancy taking a stroll across the diner’s shoulders.

Such a lifestyle had to take a physical toll on Borodin as well. He suffered from an almost uninterrupted succession of illnesses — rarely serious ones, but minor complaints all the more frequently: headaches, toothaches, stomach problems and colds. Because he was good-natured and humorous, he did not take his health especially seriously; indeed he joked that he could only compose when he was too

ill to give lectures. He added that his friends did not say to him 'Hope you are well' but, on the contrary, 'Hope you are unwell'.

Experts confirm that, remarkably, some of Borodin's scientific writings are still in use today. The Great Soviet Encyclopædia informs us that these are more than forty in number, all on the subject of chemistry. His dissertation, for example, was entitled 'About the analogy of phosphoric and arsenical acid in chemical and toxicological terms'. As far as we know, no other major composer tackled this theme. Borodin was a pioneer in other respects too: for example, he was one of the initiators of the first medical study courses for female students to be set up in St. Petersburg. The year was 1872 and Borodin himself was one of the teachers.

In these circumstances it is not strange that Borodin's musical output was variable — although this word should not be read pejoratively, as it refers merely to the speed with which the music flowed from his pen. To describe the quality of his compositions we must reach for the superlatives. The fairest — and nicest — thing that can be said of his music is that it always proves that Borodin possessed the invaluable gift that we call taste. In this respect it is a pity that he could not spare more time for composition. He does, however, seem to have been satisfied, even happy with his peculiar lifestyle, and maybe it is this happiness which shines forth in so many of his works.

It hardly needs to be emphasized that a man with so many intellectual talents had extremely wide-ranging knowledge. His father came from the ancient royal family of Georgia but, because Borodin was illegitimate, his middle-class mother took care of his education — a task she accomplished with great emphasis on culture. Borodin did not go to school, but had first-class private tutors. Musically he was a glutton: he studied the flute, cello and piano and, when he was 14, he wrote a couple of chamber pieces — just for something to do, without having taken any composition lessons. In the light of the facts mentioned above, it should no longer surprise us to discover that Borodin also found time to play regularly in a string quartet, or that, on these occasions, he carried his cello more than six miles on foot. Soon, however, a career in chemistry was to beckon, and only after the commencement of a scientific career which in its direction and velocity resembled a slalom did he start to work, as he himself put it, as a 'Sunday composer'. It is a mystery how he managed it, but he succeeded in teaching himself composition,

even fugal technique, and when in 1862 he did eventually find a composition teacher — Mily Balakirev — the latter immediately urged him to write his *Symphony No.1*.

If Borodin's symphonies do not stand at the forefront of musical consciousness today, this is principally because the composer's name is linked primarily with the opera *Prince Igor*. Although he worked on this piece more or less sporadically for no less than eighteen years, it remained — like many of his other works — unfinished, though after his death the score was completed with selfless devotion by Glazunov and Rimsky-Korsakov. The result was an opera unique for its colour and splendour, the melodies, harmonies and rhythms of which are all equally captivating.

Because of *Prince Igor* it is easy to forget that Borodin worked in other musical genres too and, not least, his sparkling symphonies have suffered on this account. He only completed two symphonies: at the time of his death the third did not even exist in the form of manuscript fragments. Alexandr Glazunov, whose memory was phenomenal, wrote down the first two movements (which Borodin had once played for him) and orchestrated them.

When, in 1862, Balakirev directly commanded Borodin to write a symphony, the latter did indeed set to work immediately — although, as was his wont, he took a considerable time to complete the project, in this case five whole years. The score of his *First Symphony* was ready in 1867, but the composer still had to hurry in order to finish writing out the orchestral parts for the première in St. Petersburg on 4th (16th) January 1869, conducted by Balakirev.

Its success was striking, and Borodin was inspired to carry on working with renewed vigour on his *Symphony No.2*, which he had started to write immediately after finishing the first. The *Prince Igor* project got in the way, however, and the symphony had to lie fallow for a long time. Not until 1871 did he complete the first movement, but after that he devoted himself to other works, and the symphony finally emerged from the huge cauldron of his output in completed form in 1876. The first performance, on 26th February 1877 in St. Petersburg, was not especially successful, but Borodin was soon to hear comforting words. Shortly afterwards he travelled to Germany, where he joined the circle of Liszt's admirers ('a Venusberg with Liszt as Venus', said Borodin). The two men could converse

without difficulty, as Borodin spoke at least as many languages as Liszt. The elderly Abbé found it difficult to find sufficiently potent words of praise for Borodin's works (in other respects potency was probably not much of a problem for Liszt), and he thundered and raged about the Russian critics who found the 'amateur composer' clumsy. In addition, Liszt became an ardent advocate of the *Second Symphony*, which therefore established itself quickly in western Europe (after Borodin had rectified a few deficiencies in the instrumentation).

Borodin's symphonies are strange and wonderful creations. It is easy to see why, for instance, some critics found the form of the *First Symphony* unsatisfactory: they were so set in their academic ways that they could not grasp that they were witnessing a pioneering breakthrough. For a start, Borodin used just one main theme — not two, as is usual in sonata form — and, secondly, this theme does not appear in its entirety until the coda (!); before that we only hear it in fragmentary form. This type of structure did not become commonplace until the 20th century. In the *Second Symphony* the structural aspect is of less importance than the melodies, the temperament and the sensitivity to sonority. A hint of the Orient, an omnipresent aspect of Borodin's music, is especially striking; this might be a legacy from his ancestors, an alloy of primeval power and unsurpassed sensitivity in which one eye is laughing, the other crying.

The above-mentioned Oriental tendency is, understandably, also clearly recognizable in the symphonic poem *In the Steppes of Central Asia* (this title has become the accepted one in the West, though in fact the piece is only called 'In Central Asia'). The work, which is dedicated to Franz Liszt, was composed in 1880 and was a great success. The composer stated that he had intended to present 'images of a patriotic character from Russian history'; this referred to the friendly relationship between the ruling Russians and the indigenous population. It might be more accurate to speak of a symphonic picture rather than a symphonic poem, because the music presents no direct formal development, and Borodin's genius lies in the sovereign manner in which he succeeds in uniting two essentially disparate themes — a Russian one and an oriental one. The Russian theme appears right at the outset on the clarinet, whilst the oriental theme is heard somewhat later on the cor anglais. The two themes are then combined to an ever increasing extent until they finally appear in double counterpoint.

The composer described the content of the music as follows: 'In the monotonous, sandy steppes of central Asia the hitherto unknown strains of a peaceful Russian song ring out. From afar we hear the trampling of horses and camels and the individual sound of an oriental refrain. A local caravan draws near. Protected by the Russian weapons, it proceeds along its long way through the boundless wilderness, safe and carefree. It moves further and further away. The song of the Russians and the Asiatic refrain unite in a common harmony, the reverberation of which gradually dies away in the atmosphere of the steppe.'

© 1992 *Per Skans*

In recent years the **Malmö Symphony Orchestra** has developed into one of Scandinavia's leading orchestras. Concerts and records by the orchestra have received wide acclaim from the critics. The orchestra has won international prizes for its records, and is renowned for its interpretations of the major works of the Romantic period which it performs with striking intensity. Several contemporary composers have specially requested that the orchestra should be chosen to record their works. But a major part of the orchestra's repertoire consists, naturally, of music from the classical period including the symphonies of Haydn, Mozart and Ludwig van Beethoven. The orchestra appears on 23 other BIS CDs.

Jun'ichi Hirokami began his international conducting career in 1984 after winning the first Kondrashin Competition in Amsterdam. The jury included the conductors Bernard Haitink, Franco Ferrara and Vladimir Ashkenazy — who, for a concert tour as a pianist in Japan, immediately engaged Hirokami to conduct. After five years as guest conductor, Hirokami was unanimously elected chief conductor of the Norrköping Symphony Orchestra (Sweden). He appears on 5 other BIS records.

Eigentlich ist es ein Wunder, daß **Aleksandr Porfirewitsch Borodin** jemals Zeit und Kräfte zum Komponieren hatte — und daß er sich daran erinnerte, es zu tun. Er machte nämlich nicht nur den Eindruck eines zerstreuten Professors, sondern er war es auch in Wirklichkeit. Er bekleidete eine Professur für organische Chemie an der Medizinischen Akademie zu St. Petersburg und wohnte direkt im Akademiegebäude. Sein Freund Nikolaj Rimskij-Korsakow schilderte sein Dasein als Rennen zwischen Retorten und Notenpult:

„Wenn ich ihn besuchte, fand ich ihn häufig an der Arbeit in dem neben seiner Wohnung gelegenen Labor. Wo er über seinen mit irgendeinem farblosen Gas gefüllten Retorten saß, pflegte ich ihm zu sagen, er ‚verwandle Leere in Vakuum‘. Wenn mit der Arbeit fertig ging er meistens mit mir in seine Wohnung zu gehen, wo er mit musikalischen Tätigkeiten oder Gesprächen begann, in deren Mitte er jäh aufzuspringen pflegte, um ins Labor zurückzulaufen und dort nachzuschauen, daß nichts angebrannt oder übergekocht war. Inzwischen füllte er den Gang mit unglaublichen Reihen von Non- oder Septfolgen.“

Dieses faszinierende Bild ist den höchst lesenswerten Memoiren von Rimskij-Korsakow entnommen, in denen wir auch erfahren, daß Borodins Wohnung bei Tag und Nacht übervölkert war: Schüler, Freunde, Verwandte und mehr oder weniger nahestehende Bekannte, die alle eine Behausung suchten. Wie Rimskij-Korsakow weiterhin trocken feststellt, wählten die Verwandten manchmal Borodins Wohnung als geeigneten Platz um zu erkranken oder gar wahnsinnig zu werden, und er fand häufig wildfremde Personen in seinem Bett. Unter diesen abnormen Verhältnissen ist es verständlich, daß Borodins Zerstreutheit die Grenzen des Normalen sprengte: meistens konnte er sich nicht erinnern, ob er gegessen hatte oder nicht, und als er endlich zu Tisch ging (was sehr wohl um 23.00 Uhr sein konnte), pflegte das Tischtuch voller Katzen zu sein, die herumgingen und die Speisen kosteten, wenn sie nicht gerade einen Spaziergang über die Schultern der Essenden machten.

So ein Leben mußte aber Borodin auch körperlich beeinflussen. Er litt an einer fast ununterbrochenen Reihe von Krankheiten, zwar selten Ernsteres, aber um so häufiger kleinere Sachen wie Kopf- und Zahnweh, Magenzustände und Erkältungen. Da er gutmütig und humorvoll war, nahm er seine Gesundheit nicht besonders ernst, sondern scherzte darüber, daß er nur dann komponieren könne,

wenn er zu krank sei, um Vorlesungen zu halten: er fügte hinzu, daß seine Freunde nicht zu sagen pflegten „hoffentlich geht es Dir gut“, sondern „hoffentlich geht es Dir schlecht“.

Bemerkenswert ist, daß laut Fachleuten manche von Borodins wissenschaftlichen Arbeiten sogar in der heutigen Zeit aktuell sind. Die Große Sowjetenzyklopädie weiß zu berichten, daß er mehr als 40 solche schrieb, durchwegs auf dem Gebiete der Chemie. Seine Dissertation hieß beispielsweise „Über die Analogie der Phosphor- und Arsensäuren in chemischer und toxikologischer Hinsicht“. Soweit bekannt widmete sich kein anderer der großen Komponisten diesem Thema. Borodin war auch in anderer Hinsicht bahnbrechend, etwa als einer der Initiatoren der ersten Ärzteausbildung für weibliche Studierende, die in Petersburg eingerichtet wurde — das Jahr war 1872, und er gehörte selbst zum Lehrkörper.

Unter diesen Umständen ist es nicht erstaunlich, daß Borodins musikalisches Schaffen unebenmäßig war, wobei dieses Wort allerdings nicht als pejorativ aufgefaßt werden darf, sondern sich lediglich auf den quantitativen Fluß aus seiner Notenfeder bezieht. Was die Qualität seiner Kompositionen betrifft, muß man weit in die Vorratskammer der Superlative greifen. Das Gerechteste — auch Schönste — was über seine Musik gesagt werden kann, ist, daß sie stets davon zeugt, daß Borodin die unschätzbare Gabe besaß, die wir Geschmack nennen. Insofern ist es bedauerlich, daß er dem Komponieren nicht mehr Zeit widmen konnte. Allerdings war er offensichtlich mit seinem seltsamen Leben zufrieden — gar glücklich — und vielleicht ist es eben dieses Glück, das von so vielen seiner Werke ausstrahlt wird.

Es muß kaum unterstrichen werden, daß ein Mann solch vielfältiger Talente im geistigen Bereich einen außerordentlich weiten Horizont hatte. Sein Vater stammte aus dem uralten Königshaus Georgiens, aber da Borodin unehelich war, übernahm seine aus der Mittelklasse stammende Mutter die Erziehung, was sie mit viel Kultur vollbrachte. Borodin besuchte keine Schule, hatte aber erstklassige Hauslehrer. Musikalisch war er ein Vielfraß, lernte etwas Flöte, Cello und Klavier, und schrieb mit 14 Jahren ein paar Kammermusikwerke, so nebenbei und ohne eigentlichen Kompositionsunterricht genommen zu haben. Nach dem bereits Erzählten wundern wir uns kaum mehr darüber, daß Borodin auch Zeit

find, um regelmäßig Streichquartett zu spielen, oder daß er bei diesen Gelegenheiten sein Cello mehr als zehn Kilometer weit zu Fuß trug. Es sollte ihn aber die Chemie beruflich fesseln, und erst nach dem Beginn einer sowohl richtungs- als geschwindigkeitsmäßig slalomhaften Wissenschaftlerlaufbahn fing er an, wie er es selbst ausdrückte, als „Sonntagskomponist“ zu wirken. Es ist rätselhaft wie er es schaffte, aber völlig ohne Lehrer lernte er Tonsatz bis einschließlich Fuge, und als er 1862 endlich einen Kompositionslehrer bekam — Milij Balakirew — setzte ihn dieser fast sofort daran, seine *erste Symphonie* zu schreiben.

Daß Borodins Symphonien nicht an weit vorgeschobener Stelle im musikalischen Bewußtsein der heutigen Zeit stehen, dürfte vor allem damit zusammenhängen, daß man mit dem Namen des Komponisten in erster Linie die Oper *Fürst Igor* verknüpft. Obwohl er volle achtzehn Jahre lang mehr oder weniger sporadisch an diesem Opus arbeitete, blieb es wie viele seiner anderen Werke unvollendet, aber nach seinem Tode wurde die Partitur in selbstlos aufopfernder Arbeit von Glasunow und Rimskij-Korsakov ergänzt. So entstand ein in seiner Farbpracht einzigartiges Opernwerk, dessen Melodik, Harmonik und Rhythmik alle gleich fesselnd sind.

Wegen *Fürst Igor* vergißt man also leicht, daß Borodin auch in anderen musikalischen Gattungen tätig war, und darunter haben nicht zuletzt die glänzenden Symphonien gelitten, von denen er nur zwei vollendete; die dritte lag bei seinem Tode nicht einmal teilweise handschriftlich vor, sondern der phänomenale Gedächtniskünstler Aleksandr Glasunow schrieb die beiden ersten Sätze nieder, die Borodin ihm mal vorgespielt hatte, und orchestrierte sie.

Als Balakirew Borodin 1862 geradezu einen Befehl erteilte, eine Symphonie zu schreiben, machte sich dieser zwar gleich an die Arbeit, aber nach gewohnter Art brauchte er geraume Zeit, in diesem Falle volle fünf Jahre. 1867 war die Partitur fertig, aber trotzdem mußte sich der Komponist arg beeilen, um die Orchesterstimmen für die von Balakirew geleitete Uraufführung in Petersburg am 4.(16.) Jänner 1869 fertigzustellen.

Der Erfolg war bemerkenswert, und Borodin wurde angeregt, mit frischen Kräften die Arbeit an jener *zweiten Symphonie* weiterzuführen, die er sofort nach Fertigstellung der Ersten begonnen hatte. Hier kam aber der *Fürst Igor* dazwischen, und die Symphonie mußte lange brachliegen. Erst 1871 vollendete er

den ersten Satz, widmete sich aber dann wieder anderen Werken und fischte sie 1876 endlich in vollendetem Zustande aus dem grandiosen Eintopf seines Schaffens heraus. Die Uraufführung in Petersburg am 26. Februar 1877 war kein großer Erfolg, aber Borodin sollte tröstende Worte finden. Bald darauf reiste er nach Deutschland, wo er Liszt im bewundernden Kreise kennenlernte („ein Venusberg mit Liszt als Venus“, sagte er). Die beiden Herren konnten sich mühelos unterhalten, denn Borodin war mindestens so polyglott wie Liszt. Dem alternden Abbé fiel es schwer, für Borodins Werke Lobworte ausreichender Potenz zu finden (Potenz war in anderer Hinsicht vermutlich kein Problem für Liszt), und er donnerte und tobte über jene russischen Kritiker, die den „Laienkomponisten“ für unbeholfen hielten. Noch dazu setzte sich Liszt wuchtig für die *zweite Symphonie* ein, die dadurch in Westeuropa schnell bekannt wurde (Borodin hatte vorher einige instrumentationsmäßige Mängel behoben).

Borodins Symphonien sind seltsame und großartige Leistungen. Es ist verständlich, wenn manche damalige Kritiker etwa die Form des ersten Satzes der *ersten Symphonie* bemängelten: sie waren in ihrer akademischen Tradition derartig verstrickt, daß sie nicht begriffen, daß hier etwas Bahnbrechendes geschehen war. Erstens verwendet Borodin nur ein Hauptthema — nicht zwei, wie in der Sonatenform üblich — und zweitens wird dieses Thema erst in der Coda (!) komplett präsentiert, bis dahin hört man es lediglich als kleine Teilchen. Diese Art von Aufbau ist sonst erst im 20. Jahrhundert üblich geworden. In der *zweiten Symphonie* interessiert der formale Aspekt nicht so sehr, dafür Melodik, Temperament und Klangempfinden. Besonders fesselnd ist die bei Borodin immer präsente orientalische Note, vielleicht ein Erbe von seinen Vorfahren, eine Legierung urwüchsiger Kraft und unübertroffener Sensibilität, bei der das eine Auge lacht, das andere weint.

Die erwähnte orientalische Note ist verständlicherweise auch in der symphonischen Dichtung ***Eine Steppenskizze aus Mittelasien*** (dieser Titel hat sich im Westen eingebürgert; eigentlich heißt das Werk nur *In Mittelasien*) deutlich erkennbar. Das Franz Liszt gewidmete Werk entstand 1880 und wurde ein gewaltiger Publikumserfolg. Der Komponist gab an, er habe „Bilder patriotischen Charakters aus der Geschichte Rußlands“ darstellen wollen; es handelt sich um die Freundschaft zwischen den herrschenden Russen und den Einheimischen.

Eigentlich müßte man auch vielleicht eher von einem symphonischen Bild als von einer symphonischen Dichtung sprechen, denn die Musik bietet keine direkte formale Entwicklung, und die Genialität liegt in der souveränen Weise, auf welche Borodin zwei charakterlich grundverschiedene Themen zu vereinigen weiß: ein russisches und ein orientalisches. Das russische wird gleich am Anfang von einer Klarinette gebracht, das orientalische etwas später vom Englischhorn, und sie werden dann immer mehr zusammen verarbeitet, bis sie schließlich im doppelten Kontrapunkt erscheinen.

Den Inhalt gab der Komponist folgendermaßen an: „In der einförmigen sandigen Steppe Mittelasiens erklingen die bisher fremden Töne eines friedlichen russischen Liedes. Aus der Ferne vernimmt man das Trampeln von Pferden und Kamelen und den eigentümlichen Klang einer morgenländischen Weise. Eine einheimische Karawane nähert sich. Unter dem Schutze der russischen Waffen zieht sie sicher und sorglos ihren weiten Weg durch die unermessliche Wüste. Weiter und weiter entfernt sie sich. Das Lied der Russen und die Weise der Asiaten verbinden sich zu einer gemeinsamen Harmonie, deren Widerhall sich nach und nach in den Lüften der Steppe verliert.“

© 1992 Per Skans

In den letzten Jahren entwickelte sich das **Symphonieorchester Malmö** zu einem der führenden skandinavischen Orchester. Konzerte und Aufnahmen des Orchesters wurden von den Kritikern sehr positiv begrüßt. Mit seinen Schallplatten gewann das Orchester internationale Preise. Das Orchester wurde besonders wegen seiner Interpretationen der wichtigsten Werke der Romantik bekannt, die es mit auffallender Intensität spielt. Mehrere zeitgenössische Komponisten verlangten ausdrücklich, daß dieses Orchester bei Aufnahmen ihrer Werke spielen sollte. Ein Großteil des Repertoires besteht aber selbstverständlich aus Musik des klassischen Zeitalters, wie Symphonien von Haydn, Mozart und Ludwig van Beethoven. Das Orchester erscheint auf 23 weiteren BIS-CDs.

Jun'ichi Hirokami begann seine internationale Dirigentenkarriere 1984, nachdem er den ersten Kondraschinwettbewerb in Amsterdam gewonnen hatte. In der Jury saßen u.a. die Dirigenten Bernard Haitink, Franco Ferrara und Vladimir Ashkenazy — dieser, der als Pianist eine Tournee nach Japan absolvieren sollte,

engagierte gleich Hirokami als Dirigent. Nach fünf Jahren als Gastdirigent wurde Hirokami 1991 einstimmig zum Chefdirigenten des Symphonieorchesters Norrköping (Schweden) gewählt. Jun'ichi Hirokami dirigiert auf fünf weiteren BIS-Platten.

Il est en fait ahurissant qu'**Alexandre Porfiryevitch Borodine** ait jamais trouvé le temps et l'énergie de composer — et vraiment qu'il se souvînt de devoir le faire. Il ne donnait pas seulement l'impression d'être un professeur distrait — il en était vraiment un. Il occupait un poste de professeur en chimie organique à l'académie de médecine de Saint-Pétersbourg et il vivait à l'académie même. Son ami Nikolai Rimsky-Korsakov décrivit son existence comme un concours entre l'éprouvette et le lutrin:

“Quand je lui rendais visite, je le trouvais souvent au travail au laboratoire adjacent à son appartement. S'il était assis devant les éprouvettes remplies du même gaz incolore, je lui disais normalement qu'il 'convertissait le vide en vacuum'. Quand il avait fini son travail, il avait l'habitude de m'accompagner à son appartement où nous commençons à faire de la musique ou à discuter de musique et, au beau milieu de nos activités musicales, il pouvait sauter et courir au laboratoire pour s'assurer que rien n'avait pris feu ou débordé. Entretemps, il remplissait le corridor de suites incroyables de nones ou de septièmes.”

Cette description fascinante provient des mémoires de Rimsky-Korsakov qui valent bien la peine d'être lues et qui révèlent que le logis de Borodine était surpeuplé le jour comme la nuit: élèves, amis, parents et connaissances de près ou de loin, tous cherchant un endroit où rester. Rimsky-Korsakov poursuit en pince-sans-rire que ces mêmes parents choisissaient parfois l'appartement de Borodine comme endroit approprié pour tomber malade ou même pour devenir fou et que Borodine trouvait souvent de parfaits étrangers dans son lit. Dans ces circonstances anormales, il est facile d'apprécier que la distraction de Borodine dépassait les limites de la normalité: il lui arrivait souvent de ne pas se rappeler s'il avait mangé et, quand il finissait par se mettre à table (ce qui pouvait facilement être à onze heures du soir), la nappe était souvent couverte de chats qui y

marchaient et goûtaient aux mets quand ils n'avaient pas l'envie de faire un tour sur les épaules du dîneur.

Un tel style de vie devait nécessairement saper aussi ses forces physiques. Il souffrait d'une série presque ininterrompue de maladies rarement sérieuses mais il se plaignait d'autant plus souvent de malaises: maux de tête, de dents, problèmes d'estomac et rhumes. Parce qu'il était de nature joviale et humoristique, il ne prenait pas sa santé trop au sérieux; il disait même en plaisantant qu'il ne pouvait composer que quand il était trop malade pour donner des cours. Il ajoutait que ses amis ne lui disaient pas "J'espère que tu te portes bien" mais, au contraire, "J'espère que tu es indisposé".

Chose remarquable, des experts confirment que certains des écrits scientifiques de Borodine sont encore en usage aujourd'hui. La Grande Encyclopédie Soviétique nous informe qu'il en a une quarantaine, tous sur la chimie. Ses dissertations portaient des titres comme "Sur l'analogie de l'acide phosphoreux et arsénieux en termes chimiques et toxologiques." A ce qu'on sache, aucun autre compositeur majeur ne s'est attaqué à ce thème. Borodine était un pionner dans d'autres domaines; par exemple, il fut l'un des initiateurs des premiers cours de médecine offerts à des femmes à Saint-Pétersbourg. C'était en 1872 et Borodine était lui-même l'un des professeurs.

Vu ces circonstances, il n'est pas étrange que la production de Borodine fût variable — mais ce mot ne doit pas être lu de façon péjorative car il ne se réfère qu'à la vitesse avec laquelle la musique coula de sa plume. Seuls les superlatifs suffisent à décrire la qualité de ses compositions. La chose la plus juste — et la plus gentille — qu'on puisse dire de sa musique est qu'elle donne toujours la preuve que Borodine avait un goût infallible. C'est pourquoi il est regrettable qu'il ne disposât que d'un temps limité pour la composition. Il semble cependant avoir été satisfait, heureux même de son style particulier de vie et c'est peut-être cette sérénité qui éclaire tant de ses œuvres.

Il n'est pas besoin de souligner qu'un homme doté de tant de talents intellectuels possédait un savoir très étendu. Son père descendait d'une ancienne famille royale de Géorgie mais, parce que Borodine était un enfant illégitime, sa mère, une femme de la classe moyenne, se chargea de son éducation — une tâche qu'elle accomplit en mettant un fort accent sur la culture. Borodine n'alla pas à l'école

mais il eut des précepteurs de première classe. Il dévorait la musique en glouton: il étudia la flûte, le violoncelle et le piano et, à l'âge de 14 ans, il écrivit un peu de musique de chambre — juste pour le plaisir de la chose, sans jamais avoir pris de cours de composition. A la lumière de ces faits, il n'est pas surprenant de découvrir que Borodine trouva aussi le temps de jouer régulièrement dans un quatuor à cordes ou, qu'à ces occasions, il transportait son violoncelle une dizaine de kilomètres à pied. Une carrière de chimiste devait bientôt se dessiner et ce n'est qu'après le début d'une carrière scientifique dont la direction et la vitesse ressemblaient à du slalom qu'il devint ce qu'il appelait "un compositeur du dimanche".

Comment il s'y prit reste un mystère mais il réussit à apprendre lui-même la composition, même la technique de la fugue et quand, en 1862, il finit par trouver un professeur de composition — Mily Balakirev — ce dernier le pressa d'écrire sa *Symphonie no 1*.

Si les symphonies de Borodine ne sont pas au premier plan de la conscience musicale aujourd'hui, c'est surtout parce que le nom du compositeur est d'abord et avant tout associé à l'opéra *le Prince Igor*. Quoiqu'il travaillât plus ou moins sporadiquement sur cette pièce pendant pas moins de 18 ans, elle resta inachevée — comme plusieurs de ses autres œuvres — même si la partition fut complétée de façon désintéressée, après sa mort, par Glazounov et Rimsky-Korsakov. Il en résulta un opéra unique par sa couleur et sa splendeur; ses mélodies, harmonies et rythmes sont tout aussi captivants.

A cause du *Prince Igor*, il est facile d'oublier que Borodine travailla aussi dans d'autres genres musicaux et c'est surtout ses symphonies, des œuvres pétillantes, qui ont souffert de cette situation. Il n'en acheva que deux: à son décès, la troisième n'existait même pas encore en fragments manuscrits. Alexandre Glazounov, dont la mémoire était phénoménale, écrivit les deux premiers mouvements (que Borodine avait joués une fois pour lui) et il les orchestra.

Quand, en 1862, Balakirev ordonna à Borodine d'écrire une symphonie, ce dernier se mit immédiatement au travail — quoique, selon son habitude, il prit du temps pour terminer le projet — dans ce cas, cinq ans complets. La partition de sa *première symphonie* fut prête en 1867 mais le compositeur dut encore se hâter de

finir la copie des parties d'orchestre pour la création dirigée par Balakirev à Saint-Pétersbourg le 4 (16) janvier 1869.

Son succès fut foudroyant et Borodine fut inspiré de continuer à travailler avec une vigueur renouvelée sur sa *Symphonie no 2* qu'il avait entreprise immédiatement après avoir fini la première. Or, le projet du *Prince Igor* contrecarra un peu ses plans et la symphonie dut rester en friche longtemps. Il n'en termina le premier mouvement qu'en 1871, après quoi il se dédia à d'autres œuvres et la symphonie finit par émerger, finie, de l'immense chaudron de sa production en 1876. La création, à Saint-Pétersbourg le 26 février 1877, ne remporta pas de succès spécial mais Borodine devait bientôt entendre des mots réconfortants. Il se rendit peu après en Allemagne où il se joignit au cercle des admirateurs de Liszt ("un mont de Vénus avec Liszt comme Vénus", dit Borodine). Les deux hommes n'avaient pas de difficulté à converser car Borodine parlait au moins autant de langues que Liszt. L'Abbé vieillissant trouvait avec peine des mots d'éloge assez puissants pour parler des œuvres de Borodine (dans d'autres circonstances, la puissance n'était probablement pas un problème pour Liszt) et il s'emporta avec véhémence contre les critiques russes qui accusaient "le compositeur amateur" de gaucherie. De plus, Liszt devint un ardent défenseur de la *seconde symphonie* qui s'établit ainsi rapidement en Europe occidentale (après que Borodine eût corrigé quelques manques dans l'instrumentation).

Les symphonies de Borodine sont des créations étranges et merveilleuses. Il est facile de voir pourquoi, par exemple, certains critiques furent insatisfaits de la forme de la *première symphonie*; ils étaient si enfoncés dans leur fauteuil académique qu'ils ne pouvaient pas s'apercevoir qu'ils assistaient à une percée innovatrice. D'abord, Borodine n'utilisa qu'un seul thème principal — et non pas deux comme dans une forme de sonate — et, deuxièmement, ce thème n'apparaît dans son entité qu'à la coda (!); on ne l'entend avant que dans des formes fragmentaires. Ce type de structure resta exceptionnel jusqu'au 20e siècle. Dans la *seconde symphonie*, l'aspect structural est moins important que les mélodies, le tempérament et le raffinement de la sonorité. Une allusion à l'Orient, un aspect omniprésent de la musique de Borodine, frappe particulièrement; c'est peut-être un héritage de ses ancêtres, un alliage de force primitive et de sensibilité insurpassée où un œil pleure tandis que l'autre rit.

Bien sûr, cette tendance orientale est facilement reconnaissable aussi dans le poème symphonique ***Dans les steppes de l'Asie centrale*** (c'est ce titre qui est devenu accepté à l'Ouest bien qu'en fait il soit "En Asie centrale"). Dédiée à Franz Liszt, l'œuvre fut composée en 1880 et remporta un grand succès. Le compositeur déclara qu'il avait voulu présenter "des images d'un caractère patriotique de l'histoire de la Russie"; il s'agissait des relations amicales entre les Russes au pouvoir et la population indigène. Il pourrait sembler plus approprié de parler d'une peinture symphonique plutôt que d'un poème symphonique parce que la musique ne présente aucun développement formel direct et le génie de Borodine réside dans la manière souveraine dont il réussit à unir deux thèmes essentiellement disparates — un russe et un oriental. Le thème russe apparaît dès le début à la clarinette alors que le thème oriental est entendu un peu plus loin au cor anglais. Les deux thèmes sont ensuite de plus en plus intimement liés jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans le contrepont double.

Le compositeur décrit le contenu de la musique comme suit: "Dans les steppes monotones de sables de l'Asie centrale résonne une paisible chanson russe jusqu'à l'inconnue. Au loin, nous entendons le piétinement de chevaux et de chameaux et le son individuel d'un refrain oriental. Une caravane locale s'approche. Protégée par les armes russes, elle poursuit son chemin à travers les régions désertiques sans frontières, en sécurité et sans soucis. Elle s'éloigne de plus en plus. La chanson des Russes et le refrain asiatique s'unissent dans une harmonie commune dont l'écho se perd peu à peu dans l'atmosphère de la steppe." © 1992 *Per Skans*

Ces dernières années, l'**Orchestre Symphonique de Malmö** est devenu l'un des orchestres majeurs de la Scandinavie. Les concerts et les enregistrements de cet ensemble furent salués unanimement par les critiques. L'orchestre a gagné des prix internationaux pour ses disques. Il est réputé pour ses interprétations des œuvres majeures de la période romantique qu'il exécute avec une intensité frappante. Plusieurs compositeurs contemporains ont spécifié que cette formation soit choisie pour enregistrer leurs œuvres. Une partie majeure du répertoire de l'ensemble est naturellement formée d'œuvres de la période classique comprenant les symphonies de Haydn, Mozart et Beethoven. L'orchestre a enregistré 23 autres disques compacts BIS.

Jun'ichi Hirokami entreprit sa carrière internationale de chef d'orchestre en 1984 après avoir gagné le premier concours Kondrashin à Amsterdam. Le jury se composait entre autres des chefs d'orchestre Bernard Haitink, Franco Ferrara et Vladimir Ashkenazy — ce dernier engagea immédiatement Hirokami pour diriger une tournée qu'il devait lui-même faire au Japon comme pianiste. En 1991, Hirokami fut choisi à l'unanimité comme chef attitré de l'Orchestre Symphonique de Norrköping (Suède) après en avoir été le chef invité pendant cinq ans. Il a enregistré 5 autres disques BIS.

Recording data: [1-4] November 1989; [5] June 1990; [6-9] 1995-03-24/25
at the Malmö Concert Hall, Sweden

Recording engineers: Robert von Bahr, Siegbert Ernst
2 Neumann U89, 2 Neumann TLM170 and 2 Neumann KM130 microphones;
Studer 961 mixer; [1-4] Technics SV-260 DAT recorder; [5] Sony PCM-F1 digital
recording equipment; [6-9] Fostex D-20 DAT recorder

Producer: Robert von Bahr

Digital editing: [1-4] Robert Suff; [5-9] Jens Braun

Cover text: © 1992 Per Skans

English translation: Andrew Barnett

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover picture: Peter Schoenecker

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

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

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

© 1989, 1990 & 1995, © 1995, BIS Records AB

Jun'ichi Hirokami