

CD-1377 DIGITAL

Rimsky-Korsakov Scheherazade

Symphony No. 2 'Antar'

Malaysian Philharmonic Orchestra Kees Bakels

RIMSKY-KORSAKOV, Nikolai (1844-1908)

Scheherazade **43'28**

Symphonic Suite after the 'Thousand and One Nights', Op. 35 (1888)

1	I. The Sea and Sinbad's Ship. <i>Largo e Maestoso – Allegro non troppo</i>	9'02
2	II. The Tale of the Kalender Prince. <i>Lento – Andante</i>	12'00
3	III. The Young Prince and the Young Princess. <i>Andantino quasi Allegretto</i>	10'22
4	IV. Festival in Baghdad – The Sea – The Ship Goes to Pieces on a Rock
Surmounted by a Bronze Warrior – Conclusion. <i>Allegro molto</i>	11'50

Violin solo: **Markus Gundermann**

Symphony No. 2 (Symphonic Suite), 'Antar' **30'01**

Op. 9 (1868/75/97)

5	I. <i>Largo – Allegro – Allegretto – Largo</i>	11'29
6	II. <i>Allegro</i>	4'38
7	III. <i>Allegro risoluto</i>	5'22
8	IV. <i>Allegretto – Adagio</i>	8'09

Malaysian Philharmonic Orchestra

Kees Bakels, conductor

The present disc couples one of **Nikolai Rimsky-Korsakov's** most popular pieces with a symphony that deserves a much wider audience. Both works show their author's fertile, often fantastical imagination as well as the mastery of orchestration for which he is renowned. Whilst *Scheherazade* is in every orchestra's repertoire and most music lovers' collections, Rimsky-Korsakov's symphonies inexplicably remain under-recorded and appear infrequently on the concert platform.

Both works also exemplify the Romantic notion of programme music (where extra-musical references are explicitly related to what we experience aurally). Rimsky-Korsakov had a vivid sense of colour that brings his programmes to life and which makes his works appealing in their tendency towards escapism.

The gestation of the Symphonic Suite, ***Scheherazade***, Op. 35, occupied the years 1887 and 1888 (the idea came to Rimsky-Korsakov while he was completing and orchestrating Borodin's opera *Prince Igor*). *Scheherazade* was sketched in June 1888, the orchestration being completed in late July. It was premièred in St. Petersburg on 28th October of that year, under the composer's baton. It is therefore contemporary in his output with the *Capriccio espagnol* (1887) and the *Russian Easter Festival Overture* (1888).

The exoticism of the Near East plays a determining rôle in *Scheherazade's* ethos, as here Rimsky-Korsakov takes his inspiration from the *Tales of the Arabian Nights*. The Sultan Shakriar, disillusioned with women, vowed to put each of his wives to death after the first night. The beautiful and wily Scheherazade of the title, to postpone her imminent execution, told hypnotically fascinating stories to her master.

Scheherazade's popularity may lie in its approachable Russianized orientalisms. There is a prominent part for solo violin, for it is this instrument that represents the heroine herself. The theme allotted to the solo instrument is instantly recognizable by its quasi-Oriental, luxuriant, almost improvisatory nature. This theme reappears in many different situations, shifting its mood and meaning as the musico-dramatic circumstances demand. The composer himself wrote, 'my intention was to create an orchestral suite in four movements which was closely knit by the relationship of its themes and

motifs, yet which presented, as it were, a kaleidoscope of fairy-tale images and patterns of Oriental character.’ The image of a kaleidoscope is possibly the most useful a listener can have: it reflects perfectly the way in which the themes shift and interact as the action progresses.

There are four movements, each with its own separate heading. Whilst it is true that the composer later regretted the explicit nature of these titles, they do give the listener some guidance.

The first, *The Sea and Sinbad’s Ship* begins, marked *Largo e mesto*, with bold statements on strings, clarinets, bassoons and brass. After some fairy-tale wind chords, the solo violin introduces itself, its theme centring around a single note (E natural) in quasi-Arabian fashion. The musical argument proceeds in broad, majestic strokes.

Next, *The Tale of the Kalender Prince* begins *Lento* before entering into a capricious *Andantino*. Tempo changes abound, as do opportunities for individual members of the orchestra to display their expertise: listen for the teasing Oriental clarinet solos and the bassoon’s cadenza.

The third movement is entitled *The Young Prince and the Young Princess*. Here tenderness is the order of the day, expressed in gently rocking 6/8 rhythms. There is a refined, perfumed sensuality running through this section, which nevertheless includes more skittish, playful elements. Indeed, it is a final *scherzando* gesture that brings the movement to a close.

Finally, *Festival at Baghdad – The Sea – The Ship Goes to Pieces on a Rock Surmounted by a Bronze Warrior – Conclusion*, in which the ship dashes against the rocks. The overall effect here is of a manic, hyper-colourful tarantella that gains in momentum until final grand brass statements seem about to bring the work to an exhilarating conclusion. However, the momentum winds down until it is the plaintive solo violin that, quite appropriately, has the last word.

The ***Symphony No. 2, ‘Antar’***, Op. 9, has an alternative title of *Symphonic Suite* and so makes the perfect partner for Rimsky-Korsakov’s masterpiece in this genre. It was finished in 1868 and first performed on 10th March 1869. After that, though, the score

went through a number of revisions, and this makes the question of editions a thorny one. Already, when Rimsky-Korsakov conducted the piece himself on 10th January 1876, he wrote: 'I reorchestrated the already performed version of *Antar* and cleaned up its harmony': this score was published by Bessel in 1880. This was only the beginning, however...

Rimsky-Korsakov overhauled the score in 1897, extending the structure and changing the key of the second movement. Unfortunately, because of a disagreement with the publisher, a compromise edition that did not include all of these changes was published in 1903. It is the full 1897 score, however, that contains the essence of Rimsky-Korsakov's wishes, although these remained in manuscript until 1913. The present performance is based on this version.

The score of the *Second Symphony* is prefaced by a sequence of images for the listener to refer to. The story itself is taken from a collection of tales by Osip Senkovsky (1800-58).

First movement: At the outset our hero, Antar, has left society because all his good deeds and intentions towards his fellow man were turned against him. The music depicts the imposing desert of Sham and the ruins of Palmyra. A gazelle appears, catching Antar's attention. He is about chase the gazelle when the shadow of an enormous bird hides the daylight. Antar vanquishes the bird; however, the gazelle disappears. Exhausted, Antar falls asleep and dreams of a resplendent palace (the abode of the Queen of Palmyra whom, in the form of the gazelle, Antar had unwittingly rescued). In the dream, Antar is promised many delights. He awakes. The many tempo changes follow the shifting moods of the story.

Second movement: The joy of vengeance is depicted in highly dramatic strokes.

Third movement: The joy of power. Marked *Allegro risoluto*, the music takes on a confident swagger.

Fourth movement: The joy of love. Returning to Palmyra, Antar dies rapturously in the arms of the Queen.

Such an illustrative technique suits Rimsky-Korsakov's mode of expression to the

ground. The exoticism of the story ignited his imagination. At the very opening, a quiet bassoon introduces the listener to Antar's world. The *Largo* introduction is shadowy and mysterious and leads to a fantastical *Allegro*. The world of Stravinsky's *Firebird* does not feel so very far away (Rimsky-Korsakov was actually Stravinsky's teacher, and the latter's opulent orchestration in *The Firebird* can be heard as a derivative of the older composer's acute aural imagination).

Rimsky-Korsakov was a master at evoking the fantastical, and it is therefore entirely appropriate that the concept of dream underlies the first movement. The 'joy of vengeance' second movement is dynamic and, in keeping with its ethos, grittily determined in outlook. Ominous *tremolandi* and growling, intimidatory brass express the drama and energy found here. Of all the movements, the third is the most bombastic. It is a march characterized by sinuous melody, and contrasts well with the rapturous outpourings of the finale in which soaring violin melodies bring the piece to a climax.

© Colin Clarke 2003

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

The Malaysian Philharmonic Orchestra is funded by PetroliaM Nasional Berhad (PETRONAS) and is resident at the Dewan Filharmonik PETRONAS hall, which is located between the PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur. The orchestra is a

multicultural and international orchestra with 105 musicians from countries around the world. Each member is an outstanding musician and many have worked with leading orchestras in their home countries.

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

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

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

From the beginning of his career, Maestro Bakels has concentrated as much on opera

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

Recording data: November 2002 at the Dewan Filharmonik PETRONAS Hall, Kuala Lumpur, Malaysia
Balance engineer/Tonmeisterin: Rita Hermeyer
Neumann microphones; Neve Capricorn digital mixer; Genex GX 8000 MOD recorder; B & W loudspeakers
Producer: Robert Suff
Digital editing: Jeffrey Ginn
Cover text: © Colin Clarke 2003
German translation: Horst A. Scholz
French translation: Arlette Lemieux-Chené
Front cover illustration: Alix Dryden
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

e-mail: info@bis.se • Website: www.bis.se

© & © 2003, BIS Records AB, Åkersberga.

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

Die vorliegende Einspielung kombiniert eines der populärsten Stücke von **Nikolai Rimsky-Korsakow** mit einer Symphonie, die ein größeres Publikum verdient hat. Beide Werke bekunden sowohl die fruchtbare, oftmals fantastische Vorstellungskraft ihres Urhebers wie auch seine vielgerühmte Instrumentationskunst. Während *Scheherazade* zum Repertoire eines jeden Orchesters und zur Schallplatten-sammlung der meisten Musikliebhaber gehören dürfte, erscheinen Rimsky-Korsakows Symphonien immer noch selten im Konzertsaal oder auf CD.

Beide Werke sind darüber hinaus Beispiele für die romantische Idee der Programmusik (bei der den Tönen explizit außermusikalische Verweise zugeordnet sind). Rimsky-Korsakow hatte einen vorzüglichen Sinn für Klangfarben, was seine Programme ausgesprochen lebendig und seine Werke mit ihrem Hang zum Eskapismus ausgesprochen anziehend macht.

Die Entstehung der Symphonischen Suite ***Scheherazade*** op. 35 fällt in die Jahre 1887 und 1888 (die Idee dazu kam Rimsky-Korsakow, als er Borodins fragmentarische Oper *Fürst Igor* vervollständigte und orchestrierte). Im Juni 1888 wurde die Komposition entworfen, Ende Juli instrumentiert. Die Uraufführung fand am 28. Oktober desselben Jahres in St. Petersburg unter der Leitung des Komponisten statt. Das Werk fällt damit in die gleiche Zeit wie sein *Capriccio espagnol* (1887) und die *Ouvertüre Russische Ostern* (1888).

Die Exotik des Nahen Ostens spielt eine wesentliche Rolle in *Scheherazade*, bezog Rimsky-Korsakow seine Inspirationen doch aus den Erzählungen aus *Tausendundeiner Nacht*. Der von der Treulosigkeit einer Geliebten maßlos enttäuschte Sultan Schahriar hat geschworen, jede seiner Frauen nach der ersten Nacht zu töten. Um die drohende Hinrichtung hinauszuschieben, erzählt die schöne und schlaue Scheherazade ihrem Herrn jede Nacht fesselnde Geschichten.

Die Popularität von *Scheherazade* mag auf ihre eingängig russifizierten Orientalismen zurückgehen. Es gibt einen prominenten Soloviolinpart, welcher die Heldin verkörpert. Das ihr anvertraute, quasi-orientalische Thema ist an seinem üppigen, beinahe improvisatorischen Charakter sofort erkennbar. Dieses Thema erscheint in vielen unter-

schiedlichen Situationen, wobei es Stimmung und Bedeutung je nach den musikdramatischen Umständen ändert. Der Komponist selber schrieb: „Ich wollte eine Orchestersuite in vier Sätzen komponieren, die durch die Beziehungen ihrer Themen und Motive eng verknüpft ist und dabei zugleich ein Kaleidoskop von Märchenbildern und Modellen orientalischer Art vorstellt.“ Die Metapher des Kaleidoskops ist für den Hörer sehr hilfreich – vorzüglich beschreibt sie die Art und Weise, wie die Themen sich im Verlauf der Handlung verändern und zueinander verhalten.

Die Suite hat vier Sätze, deren jeder eine eigene Überschrift trägt. Auch wenn der Komponist später bedauerte, diese expliziten Titel verwendet zu haben, so bieten sie dem Hörer doch einige Orientierung.

Der erste Satz, *Das Meer und Sindbads Schiff*, beginnt *Largo e mesto* mit dem kühnen Auftritt von Streichern, Klarinette, Fagott und Blech. Nach einigen märchenhaften Bläserakkorden stellt sich die Solovioline vor; ihr Thema kreist in gleichsam arabischer Manier um eine einzige Note (E). Majestätisch breite Passagen bestimmen den weiteren Verlauf des Satzes.

Es folgt – anfänglich *Lento*, dann kapriziöses *Andantino* – die *Erzählung des Prinzen Kalender*. Das Tempo ändert sich unentwegt; verschiedenste Orchestermusiker erhalten Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen – achten Sie etwa auf das aufreizende orientalische Klarinettensolo und die Fagottkadenz.

Der dritte Satz trägt den Titel *Der junge Prinz und die junge Prinzessin*. Hier ist Zartheit an der Tagesordnung, wozu ein sanft wiegender 6/8-Takt sich trefflich schickt. Dieser Teil verströmt eine raffiniert parfümierte Sinnlichkeit, enthält aber nichtsdestotrotz auch lebhaftere, spielerische Elemente. Am Ende des Satzes steht denn auch eine Scherzando-Geste.

Schließlich: *Fest in Bagdad – Das Meer – Das Schiff treibt gegen den Magnetberg und zerschellt*. Der Satz wirkt wie eine manische, vor Farben berstende Tarantella, die sich steigert, bis die Blechbläser das Werk einem heiteren Schluß zuzuführen scheinen. Doch die Geschwindigkeit verebbt – und überläßt, durchaus angemessen, der klagenden Solovioline die letzten Worte.

Die *Symphonie Nr. 2* op. 9 mit dem Beinamen *Antar* hat Rimsky-Korsakow alternativ auch als *Symphonische Suite* bezeichnet – ein idealer Partner für sein Meisterwerk dieser Gattung. *Antar* wurde 1868 fertiggestellt und am 10. März 1869 uraufgeführt. Danach durchlief die Partitur eine Reihe von Revisionen, die in editorischer Hinsicht recht heikel sind. Schon als Rimsky-Korsakow das Werk am 10. Januar 1876 dirigierte, schrieb er: „Ich habe die bereits aufgeführte Fassung von *Antar* neu instrumentiert und die Harmonik geordnet.“ In dieser Fassung wurde *Antar* 1880 bei Bessel verlegt. Doch das sollte nur der Anfang sein ...

1897 fand eine umfassende Revision statt, bei der Rimsky-Korsakow die Struktur erweiterte und die Tonart des zweiten Satzes änderte. Wegen einer Auseinandersetzung mit dem Verleger wurde 1903 aber eine Partitur veröffentlicht, die nicht alle dieser Änderungen berücksichtigte. Die Fassung aus dem Jahr 1897 dagegen stellt Rimsky-Korsakows „Letztfassung“ dar, auch wenn sie bis 1913 nur im Manuskript vorlag. Die vorliegende Einspielung basiert auf dieser Fassung.

Der Partitur der *Zweiten Symphonie* ist für den Hörer eine Folge von Bildern vorangestellt. Die Geschichte selber ist einer Märchensammlung von Ossip Senkowsky (1800-1858) entnommen.

Erster Satz: Zu Beginn sehen wir unseren Helden Antar, der die Menschen verlassen hat, weil alle seine guten Taten und Absichten gegen ihn gewendet wurden. Die Musik schildert die Wüste Sham und die Ruinen von Palmyra. Eine Gazelle erscheint und erregt Antars Aufmerksamkeit. Gerade will er sie verfolgen, als der Schatten eines riesigen Vogels den Himmel verdunkelt. Antar besiegt den Vogel, doch die Gazelle verschwindet. Ermüdet schläft Antar ein und träumt von einem glänzenden Palast (das Domizil der Königin von Palmyra, die, in Gestalt der Gazelle, Antar unwissentlich gerettet hat). In seinem Traum werden Antar zahlreiche Wonnen verheißen. Er erwacht. Die häufigen Tempowechsel entsprechen den Stationen der Handlung.

Zweiter Satz: Die Freuden der Rache finden eine hochdramatische Umsetzung.

Dritter Satz: Freuden der Macht. Das *Allegro risoluto* erzeugt den Eindruck selbstsicherer Prahlerei.

Vierter Satz: Freuden der Liebe. Bei seiner Rückkehr nach Palmyra stirbt der verzückte Antar in den Armen der Königin.

Derlei bildhafte Methoden kommen Rimsky-Korsakows Ausdrucksweise sehr entgegen. Die Exotik des Stoffes entzündete seine Phantasie. Gleich zu Beginn geleitet ein leises Fagott den Hörer in Antars Welt. Die Introduction (*Largo*) ist geheimnisvoll abgedunkelt und führt zu einem fantastischen *Allegro*. Strawinskys *Feuervogel* ist hier nicht sehr fern. (Tatsächlich war Rimsky-Korsakow Strawinskys Lehrer; die opulente Instrumentation in *Der Feuervogel* kann man als Abkömmling der feinen Klangphantasie des älteren Komponisten hören.)

Rimsky-Korsakow war ein Meister darin, Fantastisches zu evozieren – es ist daher nur naheliegend, daß die Idee des Traums den ersten Satz prägt. Die Freuden der Rache des zweiten Satzes zeigen sich dynamisch und, im Einklang mit ihrem Charakter, mit mutiger Entschlossenheit. Unheilvolle Tremoli und das knurrende, einschüchternde Blech verkörpern Dramatik und Energie. Von allen Sätzen ist der dritte der bombastischste: ein Marsch, der von einer gewundenen Melodie bestimmt wird und einen trefflichen Kontrast zu der verzückten Begeisterung des Finales bildet, in dem aufwärtsfliegende Violinmelodien das Werk zu einem Höhepunkt bringen.

© Colin Clarke 2003

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

haben gastierende Künstler wie Kritiker Qualität, Energie und Vitalität des Orchesters hervorgehoben.

Das Malaysian Philharmonic Orchestra ist stolz, von Petroliaam Nasional Berhad (PETRONAS) unterstützt zu werden; es residiert in der Dewan Filharmonik PETRONAS Hall, die zwischen den PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur strategisch positioniert ist. Das Orchester ist ein multikulturelles, internationales Orchester mit 105 Musikern aus Ländern der ganzen Welt. Jedes Mitglied ist ein hervorragender Musiker; viele haben mit führenden Orchestern ihrer Heimatländer zusammengearbeitet.

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

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

Vor seiner Ernennung zum musikalischen Leiter des Malaysian Philharmonic Orchestra war Kees Bakels in verschiedenen Positionen bei Orchestern in Europa und Kanada engagiert, u.a. als Chefdirigent des Niederländischen Radio-Symphonieorchesters, als Ständiger Gastdirigent des Bournemouth Symphony Orchestra und als Ständiger Gastdirigent und künstlerischer Berater des Quebec Symphony Orchestra. Zur Zeit ist er musikalischer Leiter des Victoria Symphony Orchestra (Kanada) und unterhält künstlerische

Beziehungen zu vielen Orchestern in der ganzen Welt. Er hat alle bedeutenden niederländischen Orchester geleitet, zahlreiche Orchester Europas, der USA, Kanadas, Australiens und Japans. Zu den Hunderten von Solisten, mit denen er zusammengearbeitet hat, gehören die Geiger David Oistrach, Ida Haendel, Ruggiero Ricci und Yehudi Menuhin, der Cellist Paul Tortelier und die Pianisten Shura Cherkassky und Claudio Arrau.

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

Ce disque marie l'une des pièces les plus populaires de **Nikolaï Rimsky-Korsakov** à une symphonie qui mérite un public beaucoup plus nombreux. Les deux œuvres montrent l'imagination fertile, souvent fantastique de leur auteur, ainsi que la maîtrise de l'orchestration pour laquelle il est renommé. Tandis que *Schéhérazade* figure au répertoire de tout orchestre et dans les collections de la majorité des dilettantes, les symphonies de Rimsky-Korsakov sont aussi rarement enregistrées qu'entendues dans les salles de concert. Le fait est inexplicable.

Les deux œuvres exemplifient aussi la notion romantique de musique à programme (où les références extra-musicales sont explicitement reliées à ce dont nous faisons l'expérience auditive). Rimsky-Korsakov possédait un vif sens de la couleur qui avive ses programmes et rend ses œuvres attrayantes dans leur tendance vers l'évasion.

La gestation de la suite symphonique *Schéhérazade* op.35 occupa les années 1887 et 1888 (l'idée vint à Rimsky-Korsakov pendant qu'il terminait et orchestrait l'opéra

Prince Igor de Borodine). Les esquisses de *Schéhérazade* survinrent en juin 1888, l'orchestration fut terminée à la fin de juillet. Elle fut créée à St-Petersbourg le 28 octobre de cette année-là sous la direction du compositeur. Elle est ainsi contemporaine du *Capriccio espagnol* (1887) et de l'*Ouverture de la Grande Pâque russe* (1888).

L'exotisme du Proche-Orient joue un rôle déterminant dans le génie de *Schéhérazade* puisque Rimsky-Korsakov puise son inspiration dans les contes des *Mille et Une Nuits*. Déçu des femmes, le sultan Shahriyar jure de faire étrangler chacune de ses épouses après leur nuit de noces. Pour reporter son exécution imminente, la ravissante et astucieuse Schéhérazade raconta à son maître des histoires aussi fascinantes qu'hypnotiques.

La popularité de *Schéhérazade* pourrait être due aux accessibles exotismes russifiés. Une partie très importante est confiée au violon solo car c'est cet instrument qui représente l'héroïne même. Le thème alloué à l'instrument solo est instantanément reconnaissable par sa nature quasi-orientale, luxuriante, presque improvisée. Ce thème réapparaît dans maintes situations différentes, changeant d'humeur et de signification au gré des circonstances musico-dramatiques. Le compositeur écrit: « Mon intention était de créer une suite orchestrale en quatre mouvements intimement reliés par la parenté de leurs thèmes et motifs, mais qui présenterait une sorte de kaléidoscope d'images de contes de fées et des modèles de caractère oriental. » L'image d'un kaléidoscope est peut-être la plus utile à l'auditeur: elle reflète parfaitement la manière dont les thèmes changent et agissent l'un sur l'autre au cours de l'action.

L'œuvre compte quatre mouvements, chacun portant sa propre rubrique. Même s'il est vrai que le compositeur regretta ensuite la nature explicite de ces titres, ils servent néanmoins de guides à l'auditeur.

Marqué *Largo e mesto*, le premier mouvement, *La mer et le vaisseau de Sindbad*, commence avec des expositions intrépides aux cordes, clarinettes, bassons et cuivres. Après quelques accords de conte de fées aux vents, le violon solo fait son entrée avec son thème centré autour d'une seule note (mi naturel) de manière quasi-arabe. L'argument musical avance en à-coups larges et majestueux.

Le suivant, le *Récit du prince Calender*, commence *Lento* avant d'entrer dans le capri-

cieux *Andantino*. Les changements de tempo abondent, tout comme les occasions pour les musiciens de l'orchestre de montrer leur savoir-faire: écoutez les solis orientaux taquins de la clarinette et la cadence du basson.

Le troisième mouvement est intitulé *Le jeune prince et la princesse*. La tendresse est ici à l'ordre du jour, exprimée en rythmes à 6/8 doucement berçants. Une sensualité raffinée et parfumée court tout au long de cette section qui renferme toutefois des éléments plus espiègles et enjoués. C'est pourtant un geste final *scherzando* qui termine le mouvement.

Festival à Bagdad – La mer, où le navire est jeté contre des écueils, est le sous-titre du dernier mouvement. L'effet général est ici celui d'une tarentelle maniaque dans une explosion de couleurs qui prend de la vitesse jusqu'au moment où de grandes phrases aux cuivres semblent apporter à l'œuvre une conclusion enivrante. L'élan se calme cependant jusqu'à ce que le plaintif violon solo, bien à propos, ait le dernier mot.

La *Symphonie no 2 «Antar»* op. 9 porte le titre alternatif de *Suite symphonique* et constitue ainsi un partenaire parfait pour le chef-d'œuvre de Rimsky-Korsakov dans ce genre. Elle fut terminée en 1868 et la création eut lieu le 10 mars 1869. Après cela cependant, la partition fut soumise à plusieurs révisions, ce qui fit des éditions une question épineuse. Quand Rimsky-Korsakov dirigea la pièce le 10 janvier 1876, il écrivit déjà: «J'ai réorchestré la version déjà exécutée d'*Antar* et j'en ai épuré l'harmonie»; cette partition sortit chez Bessel en 1880. Ce n'était pourtant qu'un commencement...

Rimsky-Korsakov révisa la partition en 1897; il en étendit la structure et changea la tonalité du second mouvement. Malheureusement, à cause d'une mésentente avec l'éditeur, une édition de compromis qui ne renfermait pas tous ces changements fut publiée en 1903. C'est la partition complète de 1897 cependant qui renferme l'essence de la volonté de Rimsky-Korsakov quoiqu'elle restât en manuscrit jusqu'en 1913. L'exécution présente repose sur cette version.

La partition de la *seconde symphonie* est préfacée d'une série d'images servant de référence pour l'auditeur. L'histoire elle-même provient d'une collection de contes d'Osip Senkovsky (1800-58).

Premier mouvement: Au début, notre héros Antares a quitté la société parce que toutes ses bonnes actions et intentions envers son prochain étaient retournées contre lui. La musique décrit le désert imposant de Sham et les ruines de Palmyre. L'arrivée d'une gazelle capte l'attention d'Antares. Il est sur le point de prendre la gazelle en chasse quand l'ombre d'un énorme oiseau assombrit la lumière du jour. Antares vainc l'oiseau mais la gazelle disparaît. Épuisé, Antares s'endort et rêve d'un palais resplendissant (la demeure de la reine de Palmyre que, sous la forme de la gazelle, Antares avait involontairement sauvée). Dans le rêve, Antares reçoit la promesse de plusieurs grandes joies. Il se réveille. Les nombreux changements de tempo suivent les changements d'humeur du conte.

Second mouvement: «La joie de la vengeance» est décrite de manière hautement dramatique.

Troisième mouvement: «La joie du pouvoir». Marquée *Allegro risoluto*, la musique adopte une démarche assurée.

Quatrième mouvement: «La joie de l'amour». A son retour à Palmyre, Antares meurt avec ravissement dans les bras de la reine.

Une telle technique d'illustration convient parfaitement au mode d'expression de Rimsky-Korsakov. L'exotisme de l'histoire enflamma son imagination. Au tout début, un calme basson introduit l'auditeur dans le monde d'Antares. L'introduction *Largo* est ombragée et mystérieuse et mène à un *Allegro* fantastique. Le monde de *L'Oiseau de feu* de Stravinsky ne semble pas très éloigné (Rimsky-Korsakov fut en fait le professeur de Stravinsky et l'opulente orchestration de ce dernier dans *L'Oiseau de feu* peut être entendue comme un dérivé de l'imagination auditive aiguisée du compositeur aîné).

Rimsky-Korsakov était passé maître pour évoquer l'élément fantastique et c'est pourquoi il est entièrement juste que le concept de rêve soit à la base du premier mouvement. La «joie de la vengeance» du second mouvement est dynamique et, en ligne avec son attitude d'humeur implacablement obstinée. Des *tremolandi* et grognements de mauvaise augure et les cuivres intimidants expriment le drame et l'énergie trouvés ici. De tous les mouvements, le troisième est le plus grandiloquent. C'est une marche caracté-

térisée par une mélodie sinueuse, un bon contraste aux vagues d'extase du finale où les mélodies gonflantes des violons portent la pièce à un sommet.

© *Colin Clarke 2003*

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

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

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

Kees Bakels fut choisi comme directeur musical fondateur de l'Orchestre Philharmonique de la Malaisie en avril 1997. Il fut la force artistique centrale derrière la création de l'orchestre, menant à ses premières répétitions et concerts qu'il a dirigés en août

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

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

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

Kees Bakels