

CD-956 DIGITAL

Camille Saint-Saëns

The Two Cello Concertos

Romance for cello & orchestra

Symphony in A major

Torleif Thedéen, cello

Tapiola Sinfonietta • Jean-Jacques Kantorow

SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921)

Concerto for Cello and Orchestra No. 1 (Luck's Music Library) 19'17

in A minor, Op. 33 (1873)

[1]	I. <i>Allegro non troppo (attacca)</i>	5'32
[2]	II. <i>Allegretto con moto (attacca)</i>	5'07
[3]	III. <i>Tempo I</i>	8'37
-

Concerto for Cello and Orchestra No. 2 (Kalmus) 18'00

in D minor, Op. 119 (1902)

[4]	I. <i>Allegro moderato e maestoso</i>	11'55
[5]	II. <i>Allegro non troppo</i>	6'01
-

[6] Romance, Op. 36, for cello and orchestra (1874) (Durand) 3'50

Symphony in A major (1854-56) (Technisonor) 23'50

[7]	I. <i>Poco adagio</i>	7'13
[8]	II. [no tempo marking]	8'01
[9]	III. <i>Allegro vivace</i>	3'00
[10]	IV. <i>Allegro molto</i>	5'26
-

Torleif Thedéen, cello

Tapiola Sinfonietta (leader: Tero Latvala)

Jean-Jacques Kantorow, conductor

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

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

Camille Saint-Saëns was, in the broadest sense, a traditionalist. It was not that he was fundamentally opposed to a certain degree of experimentation, but he openly supported traditional forms and expressive means. It is thus readily understandable that he composed a significant number of works for solo instrument and orchestra. Among these are two cello concertos of which the first is performed frequently, the second hardly ever. This difference in popularity is hard to explain convincingly – even more so, if one listens to the two works together, as presented on this CD.

The ***Concerto for Cello and Orchestra No.1 in A minor***, Op.33, was completed in 1873 and first performed in Paris in 1875. In terms of sonority the piece suggests classicism, but this does not apply to its form, where Saint-Saëns explored new possibilities. The three movements of the concerto are so closely related that the work creates the impression of being in a single movement. François-René Tranchefort interprets the structure of the work as a sort of ‘enhanced sonata form’ in which the first movement serves as exposition and development, the second movement is a sort of interlude, and the third movement is the recapitulation. It is equally possible, however, to regard the form as a slight variation on normal three-movement procedure in which the first movement is in slightly modified sonata form, the second is a classical minuet and the third – featuring new material – is a finale.

Completed in 1902 – no less than 29 years later – the ***Concerto for Cello and Orchestra No.2 in D minor***, Op.119, also has a somewhat unusual formal structure. The first movement seems like a polonaise, and towards the end of the movement the demanding solo part ushers in a virtuoso *Andante sostenuto* which replaces the customary solo cadenza. The second movement begins with a sort of scherzo, the difficult solo part featuring extensive use of double stopping (Saint-Saëns was one of a very few composers to notate much of the cello part on two staves!). There follows a solo cadenza, and finally the polonaise style returns, supplemented by new material. From this description it becomes apparent that the *Second Concerto* can also be interpreted as a sort of ‘enhanced sonata form’.

The ***Romance***, Op.36, was composed a year later than the *First Cello Concerto*, in 1874. This tuneful piece was originally written for horn and orchestra, and the

cello version is basically identical to the original.

It is often claimed that Saint-Saëns composed three symphonies, but this is incorrect. In fact he wrote five, and the misunderstanding arose because two of them were not published during the composer's lifetime. Saint-Saëns wrote his *Symphony No. 1 in E flat major* in 1853, when he was eighteen, and it was published two years later. His next two symphonies, written in the years 1854-56, remained unpublished. This explains why the ***Symphony in A major*** is unnumbered – to avoid confusion with the 'official' *Symphony No. 2 in A minor*, Op. 55, from 1859.

The work is extremely straightforward and classical/early romantic in structure. After the first movement's slow introduction comes an *Allegro* with a main theme that is decidedly familiar: is it a conscious choice or merely a coincidence that the notes A–B–D–C sharp exactly mirror the theme of the finale of Mozart's *Jupiter Symphony*, transposed down a minor third? The slow second movement in 3/4-time is a sort of minuet, with sections in the major and the minor according to the old custom. A scherzo follows, reminiscent of Schubert both melodically and in mood. Finally there is an elegant finale, which the twenty-year-old composer rounds off with an effective *Presto*.

© **Julius Wender 1998**

The cellist **Torleif Thedéen** is one of the most celebrated musicians in Scandinavia. He gained international recognition in 1985 by winning three of the world's most prestigious competitions for cellists: the Hammer-Rostropovich prize in Los Angeles, the Pablo Casals competition in Budapest and the TIJI-Tribune, the European Broadcasting Union's Tribune for young interpreters in Bratislava. He began his studies with Frans Helmerson at the age of 15. His solo début, when he was 19, was a performance of Dvořák's *Cello Concerto* with the Swedish Radio Symphony Orchestra under Neeme Järvi, and then came further studies with William Pleeth, Jacqueline Du Pré, Heinrich Schiff and Paul Tortelier. Over the past ten years Torleif Thedéen has performed with major orchestras and leading conductors all over the world. He is also a regular guest at festivals such as the Schleswig-Holstein Festival, the Prague Spring Festival, the Kuhmo and Korsholm Festivals in Finland, the Bordeaux Festival in France, the Bath International Festival in

England and the Australian Festival of Chamber Music. In addition, he is a professor at the Edsberg Music Institute, Stockholm. In 1991 he performed Lutosławski's *Cello Concerto* under the composer's baton to great acclaim. He records exclusively for BIS, and was given the Cannes Classical Award for his CD of the two Shostakovich cello concertos (BIS-CD-626). He plays the ex-Harrell Tecchler cello from 1711.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anton Rubinstein zu ihm pilgerten. Als Komponist war er Schüler von Jacques Halévy und Charles Gounod.

Camille Saint-Saëns war im weitesten Sinne ein Traditionalist. Nicht etwa, daß er einem gewissen Maß an Experimentieren völlig abgeneigt war, aber er bekannte sich gern zu althergebrachten Formen und Ausdrucksmitteln. Somit ist es verständlich, daß er ziemlich viele Werke für Soloinstrumente und Orchester komponierte. Unter diesen sind zwei Konzerte für Violoncello und Orchester zu finden, von denen das erste häufig gespielt wird, das zweite hingegen fast nie. Es ist schwer, einen triftigen Grund für diesen Unterschied zu finden, noch schwieriger, wenn man die beiden Werke auf dieser CD nebeneinander erlebt.

Das **Konzert Nr. 1 in a-moll für Violoncello und Orchester** op. 33 wurde 1873 vollendet und 1875 in Paris uraufgeführt. Klanglich mutet das Werk klassizistisch an, aber nicht hinsichtlich der Form, wo Saint-Saëns neue Möglichkeiten erforscht. Die drei Sätze des Konzerts werden nämlich so eng miteinander verbunden, daß ein Eindruck der Einsätzigkeit entsteht. François-René Tranchefort interpretiert den Aufbau des Werkes als eine Art „Groß-Sonatenform“, wobei der erste Satz die Exposition und die Durchführung umfaßt, der zweite Satz eine Art Zwischenspiel ist, und der dritte die Reprise darstellt. Man kann aber genauso gut die Form als eine leicht veränderte, normale Dreisätzigkeit empfinden, wobei der erste Satz eine etwas abgewandelte Sonatenform hat, der zweite ein klassisches Menuett ist, und der dritte – mit neuem Material – ein Finale bildet.

Auch das **Konzert Nr. 2 in d-moll für Violoncello und Orchester** op. 119, 1902 vollendet, also 29 Jahre später, hat eine etwas eigenwillige Form. Der erste Satz mutet wie eine Polonaise an, deren anspruchsvoller Solopart gegen Ende des Satzes in ein virtuosos *Andante sostenuto* mündet, das die sonst übliche Solokadenz ersetzt. Der zweite Satz beginnt mit einer Art Scherzo, dessen schwierige Solostimme viele Doppelgriffe beinhaltet (als einer von ganz wenigen Komponisten notiert Saint-Saëns die Cellostimme weitgehend auf zwei Notensystemen!); dann folgt eine Solokadenz, und schließlich kehrt der Polonaisenteil wieder, durch neues Material ergänzt. Aus dieser Beschreibung ersieht man, daß auch dieses Konzert als „Groß-Sonatenform“ interpretiert werden kann.

Die **Romance** op. 36 wurde im Jahre nach dem *ersten Cellokonzert* komponiert,

also 1874. Das melodiose Stück wurde ursprünglich für Waldhorn und Orchester komponiert, und die Fassung für Cello ist prinzipiell mit dem Original identisch.

Es wird häufig behauptet, daß Saint-Saëns drei Symphonien komponierte, aber diese Angabe ist falsch. Die korrekte Zahl ist fünf, und das Mißverständnis ist dadurch entstanden, daß zwei dieser Werke zu Lebzeiten des Komponisten nicht herausgegeben wurden. Saint-Saëns hatte seine *erste Symphonie in Es-Dur* 1853 im Alter von 18 Jahren komponiert, und sie wurde zwei Jahre später herausgegeben. Seine nächsten zwei Symphonien, in den Jahren 1854-56 entstanden, wurden nicht gedruckt. Dies erklärt, wieso man bei der ***Symphonie en La*** (*Symphonie in A-Dur*) auf eine Nummer verzichtet. Sie könnte nämlich in diesem Falle mit der „offiziellen“ *Symphonie Nr. 2 in a-moll* op. 55 aus dem Jahre 1859 verwechselt werden.

Das Werk ist ausgesprochen schlicht und klassisch-frühromantisch im Aufbau. Im ersten Satz folgt nach einer langsamen Einleitung ein *Allegro*, dessen Hauptthema ausgesprochen bekannt vorkommt: ist es bewußt oder nur ein Zufall, daß die Töne A–H–D–Cis mit dem Thema des letzten Satzes von Mozarts *Jupitersymphonie*, um eine kleine Terz nach unten transponiert, identisch ist? Der langsame zweite Satz in 3/4 ist eine Art Menuett, mit Maggiore- und Minoreteilen nach alter Art. Es folgt ein Scherzo, das ganz wie Schubert anmutet, sowohl melodisch als auch stimmungsmäßig. Schließlich ein elegantes Finale, das der damals gerade zwanzigjährige Komponist mit einem wirkungsvollen *Presto* beendet.

© **Julius Wender 1998**

Torleif Thedéen gehört zu den gefeiertsten Solocellisten in Skandinavien. 1985 wurde die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet, als er bei drei der bedeutendsten Cellowettbewerben siegte: dem Hammer-Rostropowitsch-Preis in Los Angeles, dem Pablo-Casals-Wettbewerb in Budapest und der von der European Broadcasting Union veranstalteten TIJI-Tribune für junge Interpreten in Preßburg. Als Fünfzehnjähriger begann er seine Studien bei Frans Helmerson. Sein solistisches Debüt im Alter von 19 Jahren war eine Aufführung von Dvořáks *Cellokonzert* mit dem Symphonieorchester des Schwedischen Rundfunks unter Neeme Järvi, wonach er bei Lehrern wie William Pleeth, Jacqueline Du Pré, Heinrich Schiff und Paul Torte-

lier weiterstudierte. In den vergangenen zehn Jahren erschien Torleif Thedéen mit großen Orchestern und führenden Dirigenten in aller Welt. Er gastiert regelmäßig bei Festivals wie dem Schleswig-Holstein-Festival, dem Prager Frühling, den Kuhmo- und Korsholm-Festivals in Finnland, dem Bordeaux-Festival in Frankreich, dem Bath International Festival in England und dem Australian Festival of Chamber Music. Außerdem ist er Professor am Musikinstitut Edsberg, Stockholm. 1991 spielte er mit großem Erfolg Lutosławskis *Cellokonzert* unter der Leitung des Komponisten. Er spielt seine Aufnahmen exklusiv für BIS, und hat den klassischen Preis von Cannes für seine CD mit Schostakowitschs beiden Cellokonzerten erhalten (BIS-CD-626). Er spielt ein Tecchler-Cello aus dem Jahre 1711, früher im Besitz von Lynn Harrell.

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

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

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

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

Sinfonietta ausdrücklich als hervorragender Interpret der Musik unseres eigenen Jahrhunderts.

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

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

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

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

Camille Saint-Saëns était, dans le sens large du terme, un traditionaliste. Ce n'est pas qu'il était fondamentalement opposé à un certain degré d'expérimentation, c'est qu'il défendait ouvertement les formes et les moyens d'expression traditionnels. Il est ainsi facilement compréhensible qu'il ait composé un nombre important d'œuvres pour instrument solo et orchestre. Parmi elles se trouvent deux concertos pour violoncelle dont le premier est joué souvent et le second, presque jamais. La différence de popularité est difficile à expliquer avec conviction – encore plus si on écoute les deux œuvres ensemble, comme c'est le cas sur ce disque.

Le **Concerto pour violoncelle et orchestre no 1 en la mineur** op. 33 fut terminé en 1873 et créé à Paris en 1875. En termes de sonorité, la pièce suggère le classicisme mais cela ne s'applique pas à sa forme où Saint-Saëns explora de nouvelles possibilités. Les trois mouvements du concerto sont si intimement reliés que l'œuvre donne l'impression d'être en un seul mouvement. François-René Tranchefort voit la structure de l'œuvre comme une sorte de "forme de sonate étendue" où le premier mouvement sert d'exposition et de développement, le second est une sorte d'interlude et le troisième mouvement est la réexposition. Il est également possible cependant de considérer la forme comme une légère variation de la procédure normale en trois mouvements où il premier mouvement est une forme de sonate un peu modifiée, le second est un menuet classique et le troisième – présentant du matériel nouveau – est un finale.

Terminé en 1902 – pas moins de 29 ans plus tard – le **Concerto pour violoncelle et orchestre no 2 en ré mineur** op. 119 possède lui aussi une structure formelle un peu inhabituelle. Le premier mouvement ressemble à une polonaise et, vers la fin du mouvement, l'exigeante partie solo amène un *Andante sostenuto* virtuose qui remplace la cadence solo habituelle. Le second mouvement commence avec une sorte de scherzo où la partie solo difficile fait ample usage des cordes doubles (Saint-Saëns fut l'un des rares compositeurs à écrire beaucoup de la partie de violoncelle sur deux portées!). Suit une cadence solo et, finalement, le style de polonaise revient, augmenté de matériel nouveau. A partir de cette description, il devient apparent que le *second concerto* peut aussi être interprété comme une sorte de "forme de sonate étendue."

La **Romance** op. 36 fut composée un an après le *premier concerto pour violoncelle*,

soit en 1874. Cette pièce mélodieuse fut originalement écrite pour cor et orchestre et la version pour violoncelle est fondamentalement identique à l'originale.

On dit souvent que Saint-Saëns composa trois symphonies mais c'est faux. En fait, il en écrivit cinq et le malentendu provient que deux d'entre elles n'ont pas été publiées du vivant du compositeur. Saint-Saëns écrivit sa *Symphonie no 1 en mi bémol majeur* en 1853 à l'âge de 18 ans et elle fut publiée deux ans plus tard. Ses deux symphonies suivantes, écrites dans les années 1854-56, restèrent inédites. Cela explique pourquoi la *Symphonie en la majeur* n'est pas numérotée – pour éviter d'être confondue avec "l'officielle" *Symphonie no 2 en la mineur* op.55 de 1859.

L'œuvre est extrêmement directe et de structure classique/début du romantisme. L'introduction lente du premier mouvement est suivie d'un *Allegro* qui est nettement familier: est-ce un choix conscient ou une simple coïncidence que les notes la-si-ré-do dièse soient un miroir exact du finale de la *Symphonie Jupiter* de Mozart, transposé une tierce mineure plus bas? Le second mouvement, lent à 3/4, est une sorte de menuet avec des sections dans les modes majeur et mineur selon la vieille coutume. Suit un scherzo dont la mélodie et l'atmosphère rappellent Schubert. Finalement, le compositeur de 20 ans termine un élégant finale avec un *Presto* à effet.

© **Julius Wender 1998**

Torleif Thedéen est l'un des violoncellistes les plus célèbres de la Scandinavie. Ses mérites ont été reconnus dans le monde entier en 1985 quand il gagna trois des compétitions les plus prestigieuses du monde pour violoncellistes: le prix Hammer-Rostropovitch à Los Angeles, le concours Pablo Casals à Budapest et le TIIJ-Tribune, le Prix de l'Union de Diffusion Européenne pour jeunes interprètes à Bratislava. Il entreprit ses études avec Frans Helmerson à l'âge de 15 ans. Il fit ses débuts de soliste à 19 ans dans une interprétation du *Concerto pour violoncelle* de Dvořák avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise dirigé par Neeme Järvi; il poursuivit ensuite ses études avec William Pleeth, Jacqueline Du Pré, Heinrich Schiff et Paul Tortelier entre autres. Ces dix dernières années, Torleif Thedéen s'est produit avec des orchestres majeurs et des chefs illustres partout au monde. Il est

régulièrement invité à participer aux festivals de Schleswig-Holstein, du Printemps à Prague, de Kuhmo et Korsholm en Finlande, de Bordeaux en France, au Festival International de Bath en Angleterre et au Festival Australien de Musique de Chambre. De plus, il enseigne à l'Institut de Musique Edsberg à Stockholm. En 1991, il remporta un grand succès avec le *Concerto pour violoncelle* de Lutosławski sous la direction du compositeur. Il enregistre exclusivement sur étiquette BIS et il reçut le Prix Classique de Cannes pour son CD des deux concertos pour violoncelle de Chostakovitch (BIS-CD-626). Il joue sur un violoncelle Tecchler de 1711 ayant appartenu à Lynn Harrell.

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

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

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

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

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

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

Entre 1962 et 1968, il a gagné une dizaine de prix internationaux dont le Premier Prix Carl Flesch à Londres, le Premier Prix du Concours International de Genève et le Premier Prix Paganini à Gênes. Il fit ses débuts au Carnegie Hall à l'âge de 19 ans. Jean-Jacques Kantorow s'est produit comme soliste sur tous les continents et il a joué de la musique de chambre avec, entre autres, Gidon Kremer, Krystian Zimerman et Paul Tortelier. Il dirige régulièrement des orchestres de chambre en Angleterre, aux Pays-Bas et en Scandinavie. Il fut directeur artistique et chef principal de l'Orchestre de Chambre d'Auvergne de 1985 à 1994. Il est actuellement directeur artistique de l'Ensemble Orchestral de Paris et, depuis 1993, également de la Sinfonietta Tapiola en Finlande. Il a reçu le prix musical national français "Les victoires de la musique classique". C'est le septième disque BIS de Jean-Jacques Kantorow.

Also available

BIS-CD-790

Camille Saint-Saëns

^AAfrica for piano and orchestra, Op. 89 (1891)

Symphony No. 2, Op. 55 (1859)

Symphony in F, 'Urbs Roma' (1856).

Tapiola Sinfonietta conducted by Jean-Jacques Kantorow

^A**Laura Mikkola, piano.**

BIS-CD-860

Camille Saint-Saëns

Havanaise, Op. 83

Morceau de Concert, Op. 62

Introduction et rondo capriccioso, Op. 28

Romance, Op. 48

Sarabande, Op. 93 No. 1

Concerto No. 1 for Violin and Orchestra in A major, Op. 20.

Jean-Jacques Kantorow, violin and conductor

Tapiola Sinfonietta.

INSTRUMENTARIUM

Cello: David Tecchler 1711

Bow: Vigneron

Recording data: June 1998 at the Tapiola Concert Hall, Finland

Balance engineer/Tonmeister: Jens Braun

Neumann microphones; Yamaha O3D; Studer Mic AD 19 pre-amplifier; Genex GX 8000 MOD recorder,
Stax headphones

Producer: Jens Braun

Digital editing: Thore Brinkmann, Annette Riechers

Cover text: © Julius Wender 1998

English translation: Andrew Barnett

French translation: Arlette Lemieux-Chéné

Front cover photograph of Torleif Thedéen: © P.H. Lindberg

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

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

© & © 1998, BIS Records AB

Tapiola Sinfonietta

Photo: Tähtikuviot, Helsinki

Jean-Jacques Kantorow

