

SAINT-SAËNS

Symphonies • 1

Symphonies Nos. 1 and 2 • Phaéton

Malmö Symphony Orchestra • Marc Soustrot

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Symphonies Nos. 1 and 2 • Phaéton

Like Mozart and Mendelssohn, Camille Saint-Saëns showed remarkable precocity as a child, first shown in piano lessons from his great-aunt at the age of two and a half. He coupled with his musical interests a wide general enthusiasm for learning of all kinds, literary and scientific, and was, as a composer, to produce music of many genres during a career that spanned the second half of the nineteenth century and the first two decades of the twentieth, starting in a period that knew Mendelssohn and continuing beyond the death of Debussy.

Saint-Saëns was born in Paris in 1835, the son of a clerk in the government service, who died shortly after the birth of his only child. He was cared for by his mother and her adoptive aunt, whose husband had recently died. It was she who gave him his first piano lessons. Thereafter he studied with Camille Stamaty, a pupil of Kalkbrenner and of Mendelssohn, and appeared in public concerts as a child, having, by the age of ten, memorised all the Beethoven piano sonatas. At the same time he showed an aptitude for and interest in a great variety of subjects. In 1848 he entered the Conservatoire, studying the organ with Benoist and composition with Halévy, and continuing to show his gifts as a pianist, organist and composer. His intellectual curiosity led him to espouse the cause of contemporary music, as well as the revival of music by earlier composers.

A member of the circle of Pauline Viardot, a valued friend, Saint-Saëns taught briefly at the newly established Ecole Niedermeyer, where his pupils included Gabriel Fauré, a musician with whom he established a close relationship. In 1871, after the disasters of the Franco-Prussian war, he was instrumental in the foundation of the Société Nationale de Musique, with its aim of propagating French music, Ars Gallica. His great-aunt died in 1872 and three years later he contracted a marriage that came to an abrupt end six years later, after the earlier death of his two sons. The death of his mother in 1888 left him alone and he spent much of his later life travelling, accompanied by his dog and a loyal manservant. By the

time of his own death in Algeria in 1921 he had to some extent outlived his reputation at home. In France this was the age now of Les Six. Debussy was dead, Fauré was near the end of his life, and Stravinsky had already, some eight years earlier, scandalized Paris with his *Rite of Spring*. Saint-Saëns continued to compose, although Ravel unkindly suggested that in war-time he might have been more productively employed. Abroad he retained something more of his earlier fame. Once known as the French Mendelssohn, he had written music that appealed to audiences in much the same way as his predecessor's, for its clarity of texture and its attractive powers of invention, calculated to delight rather than to shock.

France, like other countries in Europe, suffered civil disturbances in 1848, when Louis-Philippe was forced to abdicate and the Second Republic was briefly established, to be overturned in 1852 when Louis Napoléon was declared Emperor as Napoléon III. The *Symphony in E flat major, Op. 2* by Saint-Saëns dates precisely from this period. It received its first performance in Paris in 1853 through a subterfuge. The *Société Ste Cécile*, to whom the work was offered for performance, would have been unlikely to look with any favour on the work of a seventeen-year-old. To avoid rejection Saint-Saëns, with the connivance of the conductor François Seghers, submitted the symphony anonymously, as from a German composer, allowing various conjectures to arise as to the identity of the composer, which was finally revealed. In the following years only single movements had occasional performance, until a revival of interest as the fiftieth anniversary of the start of his musical career was celebrated in 1896. The symphony is, to some extent, derivative, as Saint-Saëns himself suggested, and also reflects something of the disturbed state of French society until the establishment of the Second Empire brought a measure of peace to the country.

The short *Adagio* introduction to the first movement opens with a motif that is to form the basis of the principal theme of the following *Allegro*, introduced by the first

violins and then taken up by the clarinet. The C major second theme of this sonata-form movement is entrusted largely to the wind instruments. The return of the opening *Adagio* marks the start of a central development, and the *Adagio* makes a further emphatic return before the final recapitulation. The principal theme of the G major *Marche-Scherzo* is heard first from the oboe, followed by the flute and then the first violins, with clarinet and bassoon. A transition, *molto staccato* in the strings, leads to a second theme for two flutes. The thematic material is developed, with martial elements introduced, before diminishing to tiptoe to a conclusion. Muted and tremolo strings start the E major slow movement, with its slowly unwinding main theme announced by the clarinet, to be joined by the first violin, and then passed, with harp accompaniment, to flute and cor anglais. The orchestral forces are considerably increased for the finale, scored for piccolo, pairs of flutes, oboes and clarinets, bass clarinet, two bassoons, two horns in F, two valve horns in E flat, pairs of E flat trumpets and B flat cornets, two saxhorns, three trombones, four timpani, cymbals, four harps and strings. The orchestra is deployed with some delicacy at first, swelling in importance to introduce a Wagnerian march. Other thematic material is introduced, leading to a fugal section and a triumphant conclusion.

Saint-Saëns wrote his *Symphony No. 2 in A minor, Op. 55*, in the summer of 1859 and dedicated it to Jules Pasdeloup, Directeur des Concerts Populaires, although he was later typically to remark that Pasdeloup was possessed of '*une incapacité immense*'. Pasdeloup, whose earlier Société des jeunes artistes du conservatoire had eclipsed the Société Ste Cécile, seemingly conducted the first performance of the new symphony at the Salle Pleyel in March 1862, although a much later possible date has been proposed as that of the first complete performance of the whole symphony. More modestly scored than the *Symphony in E flat*, without harps, trombones or so many timpani, the new work defied convention in other ways, not least by basing the first movement on a fugue. This is introduced by descending

and ascending thirds, including a passage for solo violin, figuration that provides a fugal subject announced by the first violins, answered by the seconds and followed by the entry of bassoons and cellos, and then the woodwind, in a form with which Saint-Saëns, as an organist, must long have been familiar. The E major second movement, an *Adagio*, is delicately scored for muted strings and woodwind, the latter including a cor anglais. Elements of the *Adagio* return, transformed, in the A minor *Scherzo*. The symphony ends with a *Tarantella*, which stutters to an apparent conclusion, to be followed by an *Andantino* passage for solo strings and a rapid ending to a movement that has contained cyclic reminiscences of earlier thematic elements.

Saint-Saëns wrote his symphonic poem *Phaéton* in 1873. Dedicated to Mme Berthe Pochet (née de Tiran), it was first performed in Paris in December 1873, with a second performance in the same month, earning grudging disapproval from some as mere programme music. It came at a difficult time in France, after the defeat of Napoleon III's forces at Sedan in the Franco-Prussian War and the establishment of the Third Republic. Scored for a large orchestra, including four timpani and two harps, the work skilfully echoes the classical legend given at the head of the score: 'Phaethon has managed to drive in the sky the chariot of the Sun, his father. But his unskilled hands startle the horses. The burning chariot, thrown off its course, comes near the terrestrial regions. The whole universe is going to perish in flames, until Jupiter strikes the foolish Phaethon with his thunderbolt.' The work captures the rhythm of the horses galloping through the sky and then bolting, as Phaethon loses control. It reaches a climax when Jupiter strikes Phaethon with his thunderbolt, and ends with a passage that perhaps suggests the mourning of Phaethon's sisters, eventually turned into poplars, and the re-establishment of the world, saved from destruction.

Keith Anderson

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Symphonies nos. 1 et 2 • Phaéton

Comme Mozart et Mendelssohn avant lui, Camille Saint-Saëns fut un enfant d'une remarquable précocité musicale, qui se manifesta alors qu'il n'avait que deux ans et demi, dès les premières leçons de piano que lui donna sa grand-tante. En plus de s'intéresser à la musique, il s'enthousiasmait pour toutes sortes de matières littéraires et scientifiques, et durant sa carrière de compositeur, il allait produire des pages dans les genres les plus variés au fil d'un parcours englobant la seconde moitié du XIXe siècle et les deux premières décennies du XXe, depuis l'époque de Mendelssohn jusqu'à la disparition de Debussy.

Saint-Saëns naquit à Paris en 1835 ; son père était fonctionnaire et mourut peu de temps après la naissance de son unique enfant. Le petit Camille fut élevé par sa mère et la tante adoptive de cette dernière, qui avait récemment perdu son mari. C'est elle qui lui donna ses premières leçons de piano. Par la suite, il étudia avec Camille Stamaty, un élève de Kalkbrenner et de Mendelssohn, et donna, encore enfant, des concerts publics, ayant, dès ses dix ans, mémorisé toutes les sonates pour piano de Beethoven. Dans un même temps, il manifesta des dons et un intérêt pour une grande diversité de sujets. En 1848, il entra au Conservatoire, étudiant l'orgue avec Benoist et la composition avec Halévy, continuant d'exploiter ses talents de pianiste, d'organiste et de compositeur. Sa curiosité intellectuelle le mena à épouser la cause de la musique contemporaine et à promouvoir la redécouverte de pages de compositeurs plus anciens.

Membre du cercle de Pauline Viardot, l'une de ses proches amies, Saint-Saëns enseigna brièvement à l'École Niedermeyer nouvellement fondée, où il eut pour élève Gabriel Fauré, musicien avec lequel il entretint une relation suivie. En 1871, après la débâcle de la guerre franco-prussienne, il fut l'un des fondateurs de la Société Nationale de Musique, qui avait pour but la diffusion de la musique française, l'Ars Gallica. Sa grand-tante mourut en 1872, et trois ans plus tard, il contracta un mariage qui s'acheva brutalement au bout de six ans, à la suite du décès prématuré de ses deux fils. Quand sa mère mourut, en 1888, il se retrouva seul et passa une bonne partie du reste de sa vie à voyager, accompagné de son chien et d'un loyal serviteur. Lorsqu'il s'éteignit à son tour

en Algérie en 1921, sa réputation en France s'était pour ainsi dire éteinte avant lui. Son pays était désormais à l'heure des Six. Debussy n'était plus, Fauré n'allait pas tarder à mourir à son tour, et il y avait déjà près de huit ans que Stravinsky avait scandalisé Paris avec son *Sacre du Printemps*. Saint-Saëns continuait de composer, même si Ravel insinua peu charitablement qu'il aurait pu participer de façon plus productive à l'effort de guerre. À l'étranger, sa célébrité d'antan ne s'était pas encore démentie. Autrefois connu comme « le Mendelssohn français », il avait composé des pages qui séduisaient le public un peu à la manière de son devancier, et ses textures limpides et son attrayante inventivité visaient plus à ravir ses auditeurs qu'à les choquer.

En 1848, à l'instar d'autres pays d'Europe, la France connut des troubles civils : Louis-Philippe se trouva forcé d'abdiquer et la Deuxième République fut brièvement établie avant d'être renversée en 1852, quand Louis Napoléon fut déclaré empereur, sous le nom de Napoléon III. La *Symphonie en mi bémol majeur Op. 2* de Saint-Saëns date justement de cette période. Elle fut créée à Paris en 1853, grâce à un subterfuge. La Société Sainte-Cécile, à qui l'ouvrage avait été proposé pour son exécution n'aurait probablement pas daigné s'intéresser à l'œuvre d'un jeune homme de dix-sept ans, aussi, pour éviter d'être évincé, Saint-Saëns s'assura la connivence du chef d'orchestre François Seghers et soumit la symphonie sous couvert d'anonymat. Elle était censée avoir été composée par un Allemand, dont l'identité donna lieu à diverses conjectures avant que la vérité finisse par être dévoilée. Au cours des années suivantes, seuls des mouvements isolés de l'ouvrage eurent droit à une exécution occasionnelle, jusqu'à un regain d'intérêt en 1896, quand Saint-Saëns fêta ses cinquante années de carrière dans la musique. Comme le reconnut lui-même le compositeur, la symphonie manquait quelque peu d'originalité, mais elle constituait par ailleurs une sorte de reflet du trouble où était plongée la société française jusqu'à ce que l'institution du Second Empire ramène une certaine tranquillité dans le pays.

Le bref *Adagio* qui introduit le premier mouvement débute sur un motif qui va former la base du thème principal de l'*Allégo* suivant, lancé par les premiers violons puis repris par la clarinette. La majeure partie du

second thème de ce mouvement en forme-sonate en ut majeur est surtout confiée aux vents. Le retour de l'*Adagio* initial marque le départ du développement central, et l'*Adagio* fait une nouvelle apparition grandiloquente avant la récapitulation finale. Le thème principal de la *Marche-Scherzo* en sol majeur est d'abord énoncé par le hautbois, suivi de la flûte puis des premiers violons, avec clarinette et basson. Une transition *molto staccato* aux cordes mène à un second thème pour deux flûtes. Le matériau thématique est développé, avec l'introduction d'éléments au caractère martial, avant de s'effacer sur la pointe des pieds pour la conclusion. Des trémolos de cordes avec sourdine ouvrent le mouvement lent en mi majeur, dont le thème principal au doux déroulement est annoncé par la clarinette, rejointe par le premier violon ; le thème passe alors à la flûte et au cor anglais sur un accompagnement de harpe. L'effectif orchestral se trouve considérablement renforcé pour le finale, qui fait appel à un piccolo, des paires de flûtes, de hautbois et de clarinettes, une clarinette de basset, deux bassons, deux cors en fa, deux cors d'harmonie en mi bémol, des paires de trompettes en mi bémol et de cornets en si bémol, deux saxhorns, trois trombones, quatre timbales, des cymbales, quatre harpes et les cordes. L'orchestre se déploie d'abord avec une certaine délicatesse, prenant de l'importance pour entonner une marche wagnérienne. D'autres matériaux thématiques sont introduits et mènent à une section fuguée qui débouche sur une conclusion triomphale.

Saint-Saëns écrivit sa *Symphonie n° 2 en la mineur Op. 55* pendant l'été 1859 et la dédia à Jules Pasdeloup, le directeur des Concerts Populaires, même si par la suite, le compositeur déplora l'« incapacité immense » de son dédicataire – Saint-Saëns était coutumier de ce type de remarque. C'est apparemment Pasdeloup, dont la Société des jeunes artistes du Conservatoire plus ancienne avait éclipié la Société Sainte-Cécile, qui dirigea la création de la nouvelle symphonie à la Salle Pleyel en mars 1862, même si selon certaines sources, l'ouvrage fut créé dans son intégralité à une date bien plus tardive. Dotée d'une orchestration plus modeste que celle de la *Symphonie en mi bémol*, sans harpes, sans trombones et avec moins de timbales, le nouvel ouvrage défiait les conventions par d'autres biais, notamment parce que son premier mouvement était fondé sur une fugue. Celle-ci est introduite par des tierces descendantes et ascendantes, y compris un passage

pour violon seul, trait qui fournit un sujet contrapuntique annoncé par les premiers violons, avec une réponse des seconds violons suivie par l'entrée des bassons et des violoncelles, puis par les vents sous une forme fuguée qu'en sa qualité d'organiste, Saint-Saëns devait connaître depuis longtemps. Le deuxième mouvement en mi majeur, un *Adagio*, est délicatement orchestré pour cordes avec sourdine et vents, ces derniers comprenant un cor anglais. On retrouve des éléments de l'*Adagio*, transformés, dans le *Scherzo* en la mineur. La symphonie s'achève par une *Tarantella*, dont les balbutiements mènent à une apparente conclusion, laissant alors place à un passage *Andantino* pour cordes seules et au terme rapide d'un mouvement émaillé de réminiscences cycliques d'éléments thématiques antérieurs.

Saint-Saëns écrivit son poème symphonique *Phaéton* en 1873. Dédié à Mme Berthe Pochet (née de Tiran), il fut créé à Paris en décembre 1873, avec une seconde exécution le même mois, suscitant la désapprobation acrimonieuse de certains auditeurs, qui le taxèrent de simple musique à programme. L'ouvrage vit le jour durant une période difficile pour les Français, après la défaite des armées de Napoléon à Sedan au cours de la guerre franco-prussienne et l'établissement de la Troisième République. Écrit pour un grand orchestre, y compris des timbales et deux harpes, l'ouvrage se fait habilement l'écho du mythe classique, dont le récit figure en tête de partition: « Phaéton a obtenu de conduire dans le Ciel le char du Soleil, son père. Mais ses mains inhabiles égarent les coursiers. Le char flamboyant, jeté hors de sa route, s'approche des régions terrestres. Tout l'univers va périr embrasé, lorsque Jupiter frappe de sa foudre l'imprudent Phaéton. » La musique traduit le rythme du galop des chevaux à travers le ciel, puis fait une embarquée au moment où Phaéton perd le contrôle du char. Un apogée est atteint quand Jupiter foudroie Phaéton, et le morceau s'achève sur un passage qui évoque sans doute la désolation des sœurs de Phaéton, qui finissent par être métamorphosées en peupliers, tandis que le monde, sauvé de la destruction, recouvre son équilibre.

Keith Anderson

Traduction française de David Ylla-Somers

Malmö Symphony Orchestra

The Malmö Symphony Orchestra (MSO) gives concerts every week, demonstrating its skill in broad and multifaceted programmes. MSO proudly carries forward the traditions of the symphonic repertoire, and also strives to bring it forward into the future. Several recordings have gained international accolades, including first prize at the Cannes Classical Award and the annual Diapason d'Or awards. Their recording of Berwald's symphonies, conducted by Sixten Ehrling, was nominated for one of the record industry's most prestigious prizes, the Gramophone Award. Releases on Naxos of music by the American composer Charles Ives have won great acclaim and were named Editor's Choice/Recording of the month by *Gramophone* in October 2008. The Naxos recordings of Franz Schmidt's *Symphonies* with former principal conductor Vassily Sinaisky have been equally acknowledged and acclaimed in *Gramophone* and *BBC Music Magazine*. Sinaisky has been honorary conductor of the MSO since 2011. Two Naxos Grieg recordings received brilliant reviews in *The New York Times*. In August 2013 the MSO and Marc Soustrot, who has been the orchestra's principal conductor since the 2011/2012 season, began recording the complete works of Camille Saint-Saëns for Naxos.

For more information, please visit www.mso.se

Marc Soustrot

Marc Soustrot is considered a specialist in French orchestral music. Formerly the principal conductor and artistic director of the Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, the Beethoven Orchester, Bonn, and Het Brabants Orkest, Eindhoven, he is principal conductor of the Malmö Symphony Orchestra and designated principal conductor of the Aarhus Symphony Orchestra. Soustrot has conducted the Munich Philharmonic, the Bamberg Symphony, the English Chamber Orchestra, the Danish Radio Symphony Orchestra, the Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, the Filharmonie Antwerpen, the Residentie Orkest Den Haag and the Philharmonic Orchestras of Copenhagen, Stockholm, Oslo, Helsinki, Luxembourg, Barcelona and Tokyo. He has worked at the Opéra de Monte-Carlo, the Teatro Real Madrid, the Grand Théâtre de Genève, La Monnaie de Munt, Brussels, The Royal Danish Opera, Copenhagen and the Norwegian National Opera, Oslo. Marc Soustrot was honoured with the title Chevalier de la Légion d'Honneur in 2008.

Precocious as a child, Camille Saint-Saëns was once known as the French Mendelssohn. The remarkably assured *First Symphony*, completed at the age of 17, was praised by Berlioz and Gounod at its first performance. The elegantly crafted *Second Symphony* defies convention not least by basing the first movement on a fugue, while the symphonic poem *Phaéton* skilfully brings this Greek mythological drama to life with stampeding horses, thunderbolts and a moving apotheosis. This is Volume 1 of 3 devoted to the five Saint-Saëns Symphonies.

Camille
SAINT-SAËNS
(1835-1921)

Symphony No. 1 in E flat major, Op. 2 (1852)	33:41
❶ I. Adagio – Allegro	8:45
❷ II. Marche-Scherzo: Allegretto scherzando	4:44
❸ III. Adagio –	12:29
❹ IV. Allegro maestoso	7:43
Symphony No. 2 in A minor, Op. 55 (1859)	23:00
❺ I. Allegro marcato – Allegro appassionato	7:21
❻ II. Adagio	3:51
❼ III. Scherzo: Presto	4:28
❽ IV. Prestissimo – Andantino – Tempo I	7:20
❾ Phaéton – Symphonic Poem, Op. 39 (1873)	9:25

Malmö Symphony Orchestra • Marc Soustrot

Recorded at Malmö Concert Hall, Malmö, Sweden, from 19th to 23rd August, 2013

Produced, engineered and edited by Sean Lewis

Publishers: Edwin F. Kalmus & Co. (tracks 1-8); Durand & Cie. (track 9)

Booklet notes: Keith Anderson • Cover: *Le Pont des Arts, Paris* by Pixel & Création (Fotolia.com)