

SAINT-SAËNS

Symphonies • 3

Symphony in F major 'Urbs Roma'

La jeunesse d'Hercule • Danse macabre

Malmö Symphony Orchestra • Marc Soustrot

Camille Saint-Saëns (1835-1921): Symphony in F major 'Urbs Roma'

La jeunesse d'Hercule, Op. 50 • Danse macabre, Op. 40

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, encouraging his natural musical precocity. 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.

Saint-Saëns wrote his *Symphony in F major* in 1856, entering it in a competition organized by the Bordeaux *Société Ste Cécile* under the title *Urbs Roma*, a choice that seems to have no direct bearing on the content of the work, but complied with the competition rules of anonymous submission. It is possible that Saint-Saëns had entered the Bordeaux competition in preceding years, but in January 1857 the new symphony won and a performance was given in Paris under the aegis of the *Société des jeunes artistes du conservatoire*, established by Padeloup. The symphony was played in Bordeaux under the baton of the composer. The work remained unpublished in the composer's lifetime, eclipsed by the *Symphony No. 2 in A minor*, a work by which Saint-Saëns set greater store.

The first movement starts with a slow introduction, horn fanfares interrupted by chords from the whole orchestra, a beginning that makes clear the serious intention of the composer. This leads to an *Allegro* in 6/4, introducing a sonata-form movement, interrupted momentarily by the return of the opening *Largo*, which makes its final appearance before the closing section of the movement. The *Scherzo* that follows is in A minor, with a contrasting A major middle section. The third movement, marked *Moderato, assai serio*, is a sombre funeral march, its mood alleviated by occasional shafts of light.

The symphony ends with a theme and variations, a treatment of the form that has no place for triumphant summary and resolution. The theme is entrusted first to the strings and a rhythmic variation follows, as wind instruments join in. The dotted rhythm fourth variation, *L'istesso tempo*, is in the minor and the brief fifth variation is in the unusual metre of 5/4 before a final variation with rapid decorative figuration and the last appearance of the theme, bringing the symphony to a conclusion.

The fourth and last of the symphonic poems by Saint-Saëns, *La Jeunesse d'Hercule* (The Youth of Hercules), was first performed under Edouard Colonne in January 1877 and dedicated to Henri Duparc. As with two of the earlier symphonic poems, the score includes a preliminary summary of the legend that lies behind the work: 'The story tells how, at his birth, Hercules saw before him two courses of action, that of pleasure and that of virtue. Indifferent to the seduction of Nymphs and Bacchantes, he chose the path of struggle and combat, at the end of which he had a glimpse, through the flames of the funeral pyre, of the reward of immortality.' The work offers a study of the conflict between pleasure and duty. It is scored for a large orchestra of piccolo, pairs of flutes, oboes, clarinets and bassoons, four horns, a little B flat bugle, two cornets, two trumpets three trombones and tuba, timpani, triangle, tambourine, cymbals, bass drum, harps and strings. The opening *Andante sostenuto* is introduced by muted violins, leading to an *Allegro moderato*, with the principal theme given first to unmuted strings, which introduce a secondary theme. A change of key and mood is signalled by flute and clarinet in a 9/8 *Andantino*, music for nymphs and Bacchantes, leading to an *Allegro*, its melody heard first from the flute. After a dramatic development there is a return to the original *Andante sostenuto*. A climax is reached, interrupted by the return of the second theme of seduction, heard from woodwind and harp, but it is virtue that is finally to triumph.

Among the most popular of the orchestral works of Saint-Saëns is the *Danse macabre, Op. 40*, the third of his symphonic poems. The work is scored for a large orchestra that, unusually, includes a xylophone, used to suggest the rattle of dry bones. This dance of death involves, too, a solo violin, the violin of Death that leads the dance, the top string tuned down to E flat, with the A string giving the interval of a tritone, traditionally known as 'the devil in music'. The work draws its programme from a poem by Henri Cazalis, *Egalité-Fraternité*, that Saint-Saëns had set as a song in 1872. The symphonic poem was completed in 1874 and first performed under Edouard Colonne in January 1875, and formed a popular item in concerts that Saint-Saëns subsequently gave of his own compositions. The Hallowe'en dance is led by Death, its progress echoed in the poem by Cazalis:

Zig and zig and zag, Death in time
Knocking a tomb with his heel,
Death at midnight plays a dance tune,
Zig and zig and zag on his violin.

The winter wind blows and the night is dark,
Groans come from the lime-trees:
The white skeletons go through the darkness,
Running and leaping under their great shrouds.

Zig and zig and zag, each jigs about
And the knocking of their bones is heard.
.....
But psst! Suddenly they leave off the dance,
They push, they flee, the cock has crowed.

Keith Anderson

Camille Saint-Saëns (1835-1921): Symphonie en fa majeur « Urbs Roma »

La jeunesse d'Hercule, Op. 50 • Danse macabre, Op. 40

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 descendant. 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 et 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. A 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.

Saint-Saëns écrivit sa *Symphonie en fa majeur* en 1856, et participa avec elle à un concours organisé par la Société Sainte-Cécile de Bordeaux. Il l'intitula *Urbs Roma*, choix qui semble n'avoir aucun lien direct avec le contenu de l'ouvrage mais remplissait les conditions du concours, dont les participants devaient garder l'anonymat. Il est possible que Saint-Saëns ait disputé le concours de Bordeaux lors d'années antérieures, mais en janvier 1857, ce fut la nouvelle symphonie qui rafla le prix, et elle fut exécutée à Paris sous l'égide de la Société des jeunes artistes du Conservatoire fondée par Pasdeloup. La symphonie fut donnée à Bordeaux sous la baguette du compositeur, mais elle demeura inédite du vivant de son auteur, éclipsée par la *Symphonie n° 2 en la mineur*, que Saint-Saëns trouvait plus réussie.

Le premier mouvement débute par une introduction lente ; des fanfares de cor sont interrompues par des accords de l'orchestre au complet, et ce commencement qui exprime clairement les visées sérieuses du compositeur débouche sur un *Allégo* à 6/4, départ d'un mouvement en forme-sonate momentanément interrompu par le retour du *Largo* initial, dont la dernière apparition précède la section conclusive du mouvement. Le *Scherzo* qui suit est en la

mineur, avec une section centrale en la majeur faisant contraste. Le troisième mouvement, marqué *Moderato, assai serioso*, est une sombre marche funèbre dont le caractère est allégé par de sporadiques trouées de lumière.

La symphonie s'achève par un thème et variations, traitement qui ne laisse aucune place à une récapitulation ou à une triomphante résolution. Le thème est d'abord confié aux cordes, et une variation rythmique s'ensuit, à mesure que les instruments à vent se joignent à l'ensemble. La quatrième variation aux rythmes pointés, *L'istesso tempo*, est en mineur, et la brève cinquième variation est écrite dans la mesure insolite de 5/4 ; elle précède une dernière variation pleine de vifs traits ornementaux et la dernière apparition du thème, qui mène la symphonie à son terme.

Le quatrième et dernier poème symphonique de Saint-Saëns, *La jeunesse d'Hercule*, fut créé sous la baguette d'Édouard Colonne en janvier 1877 et dédié à Henri Duparc. Comme pour deux des précédents poèmes symphoniques, cette partition comporte un résumé préliminaire de la légende qui sous-tend l'ouvrage : « La fable raconte qu'à son entrée dans la vie, Hercule vit s'ouvrir devant lui deux routes : celle du plaisir et celle de la vertu. Insensible aux séductions des Nymphes et des Bacchantes, le héros s'engage dans la voie des luttes et des combats, au bout de laquelle il entrevoit, à travers les flammes du bûcher, la récompense de l'immortalité. » Cet ouvrage constitue une étude de l'opposition plaisir et devoir. Il est écrit pour un grand orchestre avec un piccolo, des paires de flûtes, des hautbois, des clarinettes et des bassons, quatre cors, un petit clairon en si bémol, deux cornets, deux trompettes, trois trombones et un tuba, des timbales, un triangle, un tambourin, des cymbales, une grosse caisse, des harpes et des cordes. L'*Andante sostenuto* initial est introduit par les violons avec sourdine et mène à un *Allégo moderato* dont le thème principal est d'abord confié aux cordes sans sourdine, qui présentent ensuite un thème secondaire. Un changement de tonalité et d'atmosphère est signalé par les flûtes et les clarinettes dans un *Andantino* à 9/8, la musique des nymphes et des bacchantes ; elle débouche sur un *Allégo* dont on entend d'abord la mélodie à la flûte. Après un développement

emphatique, on revient à l'*Andante sostenuto* de départ. Un apogée est atteint, interrompu par le retour du second thème de la séduction, donné aux vents et à la harpe, mais il était dit que la vertu finirait par l'emporter.

La *Danse macabre op. 40*, troisième des poèmes symphoniques de Saint-Saëns, est l'une des ses œuvres orchestrales les plus populaires. Elle fait appel à un grand orchestre qui a la particularité d'inclure un xylophone, utilisé pour évoquer le bruit d'os de squelettes qui s'entrechoquent. Ce sinistre ballet fait aussi intervenir un violon soliste, l'instrument de la Mort qui mène la danse, la corde aigüe étant accordée un demi-ton plus bas, sur un mi bémol, formant avec la corde de la un triton, intervalle traditionnellement dénommé « le diable en musique ». L'ouvrage est inspiré d'*Égalité-Fraternité*, un poème d'Henri Cazalis dont Saint-Saëns avait tiré une mélodie pour la voix en 1872. Le poème symphonique fut achevé en 1874 et créé sous la direction d'Édouard Colonne en janvier 1875, et il était très apprécié pendant les concerts que Saint-Saëns donna par la suite où figuraient ses propres compositions. Le déroulement de cette danse de Halloween, menée par la Mort, est décrit dans le poème de Cazalis :

Zig et zig et zag, la mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon,
La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zag, sur son violon.

Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre,
Des gémissements sortent des tilleuls ;
Les squelettes blancs vont à travers l'ombre
Courant et sautant sous leurs grands linceuls.

Zig et zig et zag, chacun se trémousse,
On entend claquer les os des danseurs.
.....
Mais psit ! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté.

Keith Anderson

Traduction française de David Ylla-Somers

Malmö Symphony Orchestra

Photo: Leif Johansson

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 outstanding 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 orchestral works of Camille Saint-Saëns for Naxos.

For more information, please visit www.mso.se

Marc Soustrot

Photo: Christoffer Lomfors

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.

Saint-Saëns's *Symphony in F major 'Urbs Roma'* was his prize-winning entry to a competition organized by the Bordeaux Société Ste Cécile, but the work remained unpublished in the composer's lifetime. This early work is notable for a masterly final movement which, unusually, comprises a theme and variations. The symphonic poem *La Jeunesse d'Hercule* is a portrayal of the conflict between pleasure and duty, while the *Danse macabre* is amongst his most popular orchestral works. The first two volumes of this complete edition of Saint-Saëns's symphonies can be heard on Naxos 8.573138 and 8.573139.

Camille
SAINT-SAËNS
(1835-1921)

Symphony in F major 'Urbs Roma' (1856)	41:40
1 I. Largo – Allegro – Largo – Allegro	11:16
2 II. Molto vivace – Più presto – Prestissimo	6:09
3 III. Moderato, assai serio	12:22
4 IV. Poco allegretto – Meno mosso – L'istesso tempo – Andante con moto	11:53
5 La jeunesse d'Hercule, Op. 50 (1877)	18:27
6 Danse macabre, Op. 40 (1874)*	7:18

***Violin solo: Marika Fältskog, Concertmaster**

Malmö Symphony Orchestra • Marc Soustrot

Recorded at Malmö Concert Hall, Malmö, Sweden, on 29th and 30th August, 2013
Produced, engineered and edited by Sean Lewis • Publishers: Gérard Billaudot Éditeur (tracks 1-4);
Éditions Durand & Cie. (track 5); Edwin F. Kalmus & Co. (track 6) • Booklet notes: Keith Anderson
Cover: *A view of the River Tiber by Ponte Sant'Angelo, Rome* by ArtemDav (iStockphoto.com)