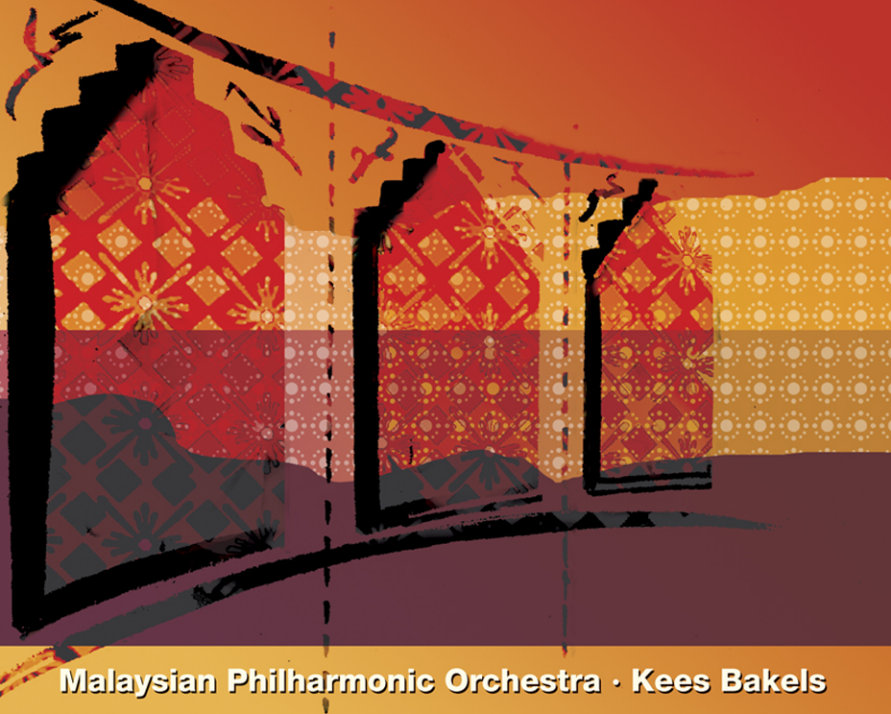

Rimsky-Korsakov
Symphonies No. 1 & No. 3
Fantasia on Serbian Themes

Malaysian Philharmonic Orchestra · Kees Bakels

RIMSKY-KORSAKOV, NIKOLAI (1844-1908)

SYMPHONY No. 1 IN E MINOR, Op. 1 25'18
(second version, 1884)

1	I. <i>Largo assai – Allegro</i>	7'06
2	II. <i>Andante tranquillo</i>	7'25
3	III. Scherzo. <i>Vivace</i>	4'46
4	IV. <i>Allegro assai</i>	5'54

5 FANTASIA ON SERBIAN THEMES, Op. 6 6'46
(second version, 1887)

SYMPHONY No. 3 IN C MAJOR, Op. 32 33'51
(second version, 1886)

6	I. <i>Moderato assai – Allegro</i>	13'16
7	II. Scherzo. <i>Vivo</i>	5'46
8	III. <i>Andante</i>	9'09
9	IV. <i>Allegro con spirito</i>	5'40

TT: 66'48

MALAYSIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA
KEES BAKELS *conductor*

As a symphonist, **Nikolai Rimsky-Korsakov** deserves more attention. This bold statement actually holds a considerable amount of truth, even if we accept that Rimsky-Korsakov's *First* and *Third Symphonies* are not destined to become mainstays of every symphony orchestra's repertoire overnight. Quite apart from positively bursting with ideas and, frequently, charm, they also help to fill in the gaps about Rimsky-Korsakov, the composer best known for *Scheherazade* and *Flight of the Bumble Bee*.

Rimsky-Korsakov's ***Symphony No. 1 in E minor***, Op. 1, received its première under Balakirev in December 1865, prompting César Cui (1835-1918) to refer to it as 'the first Russian symphony'. This, however, was said of the score's original version (in E flat minor!). The symphony's gestation period was actually 1861-65. Rimsky-Korsakov began the piece when he was in Cadet School and at the same time as he became acquainted with the respected composer Mily Balakirev (1837-1910). Balakirev could sense the young man's talent and set Rimsky-Korsakov the task of writing a full-blown symphony. The first movement and some of the finale were extant before a tour of duty intervened (during which the slow movement was born). Extensive revisions by the composer twenty years later make the 1884 version more or less definitive, not to mention placing the piece in the infinitely more manageable key of E minor, presumably to the considerable relief of the orchestral musicians!

As to Cui's comment, it is certainly true that Russian melodies do appear – most obviously, perhaps, in the *Andante tranquillo*. Rimsky-Korsakov was only 21 at the time of its composition, but already there is plenty of individual expression here (although a debt to Schumann must also, in fairness, not be denied). The musical language is also influenced by Schubert, Beethoven and early Dvořák; taken in a broader historical and stylistic context, listeners might also find that this music sits well with the easy charm of composers such as Alexander

Glazunov (1865-1936) and Joachim Raff (1822-1882).

The first movement begins with an introduction marked *Largo assai*. There are dark shadows present here, right from the annunciatory orchestral chord, often coming from doom-laden brass, which presage a determined exposition of rhythmically alert themes. The lyrical second theme inclines towards folk music.

The second movement is characterized by an easy lyricism whose geographical origins are easily identifiable because it uses a folk theme, as noted above (Balakirev provided the material here). The scoring is skilful in its simplicity, all of which enables the listener to follow the twists of the musical variations easily. The scherzo, marked *Vivace*, has a determined aspect that contrasts well with the slow movement, while the trio is characterized by an easy-going simplicity.

The symphony so far has been imbued with a youthful vitality, and the finale is no exception. Sharp, pointed rhythms give the music its momentum and provide an eminently satisfying conclusion to a most enjoyable work. Although it might be tempting to dismiss this piece as more indicative of Rimsky-Korsakov's talents than representative of them, there is little doubt that there is more substance to this work than it is often credited with.

The ***Symphony No. 3 in C major***, Op. 32, marked the composer's farewell to the traditional symphonic form. The piece was formally begun in 1873, although the scherzo originates from as far back as 1863 and the trio from the period of his honeymoon in Italy in 1872; the score was finished in February 1874.

The work was criticized at the time for containing too much counterpoint and being too traditional in form (after the *Second Symphony*, 'Antar', it must indeed have seemed a regression of sorts). However, Rimsky-Korsakov was later – in 1886 – to make extensive revisions and it is this second version that is used in the present recording. As with the *First Symphony*, the *Third* is cast in the traditional four movements, although here the scherzo is placed second.

The first movement begins with an enchanting yet dignified *Moderato assai* that prefigures the thematic material of the first movement proper. There is a delicacy here in scoring and overall effect that is most appealing. A *stringendo* leads to a resolute 3/4 *Allegro* that flirts with rhythms by means of off-beats and juxtapositions of 2/4 and 3/4. Contrasting themes lead to a dramatic development section. The coda is a striking feature, as the mood changes after a fairly straightforward recapitulation: harmonies move towards the minor and a cloud seems to fall over the music's course as the scoring becomes more subdued. The movement ends quietly.

Perhaps the most immediately striking thing about the scherzo is its time signature of 5/4. As far as mood and tone colour are concerned, it comes across with a positively Mendelssohnian lightness. Rimsky-Korsakov obviously enjoys the rhythmic play here again, combining 2/2 with 5/4 and 3/4 with 5/4, while his mastery of orchestration is complete. The rhythmic interplay means that the movement appears to be bursting at the seams with energy (this was actually the first music of the symphony to be composed, and it emerges almost as a spontaneous burst of creative vitality).

Of course, if the scherzo comes second in the running order of movements, it becomes the function of the slow movement to calm the turbulence. This is pertinent in this case after the metrical games of the scherzo, and so charming simplicity is the order of the day for the *Andante*. The civilized calm is the perfect antidote to the hectic scherzo, and the music swells and subsides warmly. The *Andante* paves the way for the exuberance of the finale (*Allegro con spirito*), where progressive orchestral virtuosity leads to a brass-saturated, triumphant climax. The use of themes from other movements in the finale's musical workings brings the various strands of the work together to make a most satisfying conclusion to a symphony that exudes life from its every pore.

Rimsky-Korsakov's *Fantasia on Serbian Themes*, Op. 6, dates from 1867, and was first performed in St. Petersburg in May of that year under Balakirev's baton. Indeed, it was Balakirev, a composer who exerted a great influence on the young Rimsky-Korsakov, who produced the Serbian themes of the work's title and requested the piece in the first place. Although it is of short duration (around ten minutes), its freshness of invention makes it a most approachable piece, accounting for the favourable reception it received at its première. In 1887 the composer revised the score, ironing out some technical problems resulting from youthful miscalculations, and it is in this form that we hear the work on the present recording.

A solo horn initiates a fairly extended slow introduction, wistful at times with the woodwind subsequently introducing a figure with almost *Scheherazade*-like, quasi-Oriental tendencies. The faster main body of the work begins with a swirling figure, initially subdued. But this restraint does not last for long as the composer's natural ebullience takes over. The slower music of the opening returns at one point, a fond reminiscence now, before animation once more takes over. As a climax, the initial theme emerges triumphant, exchanged between the various sections of the orchestra before a final whirligig of a peroration.

© Colin Clarke 2004

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, Datuk 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 con-

certs 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 strategically 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*.

— Als Symphoniker verdient **Nikolai Rimsky-Korsakow** mehr Beachtung. — Diese kühne Behauptung enthält ein beträchtliches Maß Wahrheit, selbst wenn wir einräumen, daß Rimsky-Korsakows *Erste* und seine *Dritte Symphonie* wohl kaum je zu den Grundpfeilern des Orchesterrepertoires zählen werden. Abgesehen davon, daß sie vor Ideen und häufig auch vor Charme bersten, helfen sie auch, die Wissenslücken zu schließen, die wir über den vor allem wegen seiner *Scheherazade* und des *Hummelflugs* bekannten Rimsky-Korsakow haben.

Nikolai Rimsky-Korsakows *Symphonie Nr. 1 e-moll* op. 1 wurde im Dezember 1865 unter Balakirew uraufgeführt und von César Cui (1835-1918) als „die erste russische Symphonie“ bezeichnet. Diese Äußerung bezog sich freilich auf die Originalfassung der Partitur (in es-moll!). Die Symphonie reifte in den Jahren 1861 bis 1865 heran; Rimsky-Korsakow begann die Komposition auf der Kadettenschule und zu derselben Zeit, als er den angesehenen Komponisten Mili Balakirew (1837-1910) kennenlernte. Balakirew erkannte das Talent des jungen Mannes und stellte ihm die Aufgabe, eine ausgewachsene Symphonie zu komponieren. Der erste Satz und Teile des Finales lagen bereits vor, als eine Dienstreise dazwischenkam (hierbei entstand der langsame Satz). Ausgiebige Revisionen durch den Komponisten zwanzig Jahre später machen die Fassung aus dem Jahr 1884 zur mehr oder weniger definitiven – den Wechsel in die unendlich handlichere Tonart e-moll nicht zu erwähnen, der unter den Orchestermusikern wohl für beträchtliche Erleichterung gesorgt hat.

Es ist, wie Cui bemerkt hat, sicher wahr, daß sich hier russische Melodien finden, am offenkundigsten vielleicht im *Andante tranquillo*. Rimsky-Korsakow war zur Zeit der Komposition erst 21 Jahre alt, bekundete aber doch bereits erheblichen individuellen Ausdruck (wenngleich nicht verschwiegen sei, daß er in Schumanns Schuld stand). Daneben ist die Tonsprache auch von Schubert, Beethoven und dem frühen Dvořák beeinflusst; erweitert man den historischen

und stilistischen Kontext, so könnte man eine Nähe zu dem unbeschwerten Charme von Komponisten wie Alexander Glasunow (1865-1936) und Joachim Raff (1822-1882) erkennen.

Der erste Satz beginnt mit einer *Largo assai*-Einleitung. Schon vom eröffnenden Orchesterakkord an zeigen sich dunkle Schatten, oft aus dem schicksals-schwerem Blech, die eine entschlossene Exposition mit rhythmisch regen Themen ankündigen. Das lyrische zweite Thema nähert sich der Volksmusik.

Der zweite Satz ist geprägt von luftigem Lyrizismus, dessen geographischer Ursprung leicht zu verorten ist, da er das oben abgebildete Volksliedthema verwendet (Balakirew lieferte das Material hierfür). Die Instrumentation ist von kunstvoller Schlichtheit und ermöglicht dem Hörer, den überraschenden Wendungen der Variationen leicht zu folgen. Das entschiedene Scherzo (*Vivace*) ist ein trefflicher Kontrast zum langsamen Satz, während das Trio von leichtfüßiger Einfachheit ist.

Bis hierher war die Symphonie von jugendlicher Vitalität gekennzeichnet, und auch das Finale stellt keine Ausnahme dar. Scharfe, pointierte Rhythmen liefern die Triebkraft und einen überaus befriedigenden Schluß für ein äußerst erfreuliches Werk. Auch wenn man das Stück mit dem Hinweis darauf abtun könnte, daß es Rimsky-Korsakows Talent mehr andeute als verkörpere, gibt es wenig Zweifel daran, daß es mehr Substanz hat als man gemeinhin anerkennt.

Die ***Symphonie Nr. 3 C-Dur*** op. 32 markiert den Abschied des Komponisten von der traditionellen symphonischen Form. Die Komposition wurde 1873 begonnen, obwohl das Scherzo bis ins Jahr 1863 zurückreicht und das Trio aus der Zeit seiner Flitterwochen in Italien (1872) stammt; die Partitur wurde im Februar 1874 vollendet.

Das Werk wurde seinerzeit kritisiert, weil es zu viel Kontrapunktik enthalte und seine Form zu traditionalistisch sei (nach der *Zweiten Symphonie*, „Antar“,

muß sie tatsächlich wie ein Rückschritt gewirkt haben). Rimsky-Korsakow sollte die Symphonie jedoch später, 1886, umfassend überarbeiten; diese zweite Fassung wurde auf der vorliegenden CD eingespielt. Wie die *Erste Symphonie* weist die *Dritte* die traditionellen vier Sätze auf, obwohl das Scherzo hier an zweiter Stelle erscheint.

Der erste Satz beginnt mit einem bezaubernden und doch würdevollen *Modérato assai*, das das thematische Material des eigentlichen ersten Satzes vorwegnimmt. Die Zartheit der Instrumentation und der Gesamtwirkung ist äußerst reizvoll. Ein Stringendo leitet über zu einem resoluten $3/4$ -*Allegro*, das mit den Rhythmen spielt, insbesondere durch synkopische Akzente und das Nebeneinander von $2/4$ - und $3/4$ -Takt. Kontrastierende Themen führen zu einer dramatischen Durchführung. Die Coda ist bemerkenswert, weil die Stimmung nach einer recht orthodoxen Reprise umschlägt: Die Harmonik wendet sich Mollregionen zu; eine Wolke scheint den Verlauf der Musik zu überschatten, während die Instrumentation gedämpft wird. Der Satz endet ruhig.

Das vielleicht auffälligste Merkmal des Scherzos ist sein $5/4$ -Takt. Hinsichtlich Stimmung und Klangfarbe ist es von dezidiert Mendelssohnscher Leichtigkeit. Auch hier erfreut sich Rimsky-Korsakow wieder am rhythmischen Spiel, kombiniert $2/2$ - mit $5/4$ -Takt und $3/4$ - mit $5/4$ -Takt, während seine Instrumentationskunst vollendet ist. Das rhythmische Wechselspiel hat zur Folge, daß der Satz vor Kraft aus den Nähten zu platzen scheint (Rimsky-Korsakow komponierte diesen Satz zuerst, und er klingt wie ein spontaner Ausbruch kreativer Vitalität).

Da das Scherzo in der Satzfolge an zweiter Stelle steht, ist es natürlich die Aufgabe des langsamen Satzes, das turbulente Treiben in ruhigere Bahnen zu lenken. Zumal nach den metrischen Vexierspielen des Scherzo ist dies notwendig, und so ist anmutige Einfachheit die Lösung für das *Andante*. Maßvolle Ruhe

ist das perfekte Gegengift nach dem hektischen Scherzo; die Musik schwillt an und verklingt in warmen Tönen. Das *Andante* bereitet den Weg für die Ausgelassenheit des Finales (*Allegro von spirito*), in dem die zunehmende orchestrale Virtuosität in einem blechgesättigten, jubelnden Höhepunkt kulminiert. Durch die Verarbeitung von Themen anderer Sätze im Finale werden die verschiedenen Stränge des Werks zusammengeführt und bilden den höchst überzeugenden Schluß einer Symphonie, die aus jeder ihrer Poren Leben verströmt.

Rimsky-Korsakows *Fantasie über serbische Themen* op.6 stammt aus dem Jahr 1867 und wurde im Mai desselben Jahres unter Leitung von Balakirew in St. Petersburg uraufgeführt. Tatsächlich war es Balakirew – ein Komponist, der großen Einfluß auf den jungen Rimsky-Korsakow ausübte –, der die serbischen Themen geliefert und das Stück angeregt hatte. Wenngleich mit rund zehn Minuten Dauer recht kurz, macht die Frische der Erfindung es zu einem höchst zugänglichen Stück, was die günstige Aufnahme erklärt, die es bei seiner Uraufführung erhielt. 1887 überarbeitete der Komponist die Partitur und beseitigte einige technische Schwierigkeiten, die jugendlicher Fehlkalkulation entsprungen waren. Die vorliegende CD folgt dieser zweiten Fassung.

Ein Hornsolo eröffnet eine recht ausgedehnte, mitunter sehnsüchtige langsame Einleitung, in deren Verlauf die Holzbläser eine Figur von quasi-orientalischem Zuschnitt vorstellen, die an *Scheherazade* denken läßt. Der schnellere Hauptteil des Werks beginnt mit einem wirbelnden, anfangs gedämpften Motiv. Doch diese Zurückhaltung währt nicht lange; bald schon tritt die natürliche Überschwenglichkeit des Komponisten an ihre Stelle. Die langsame Musik des Anfangs kehrt wieder, als zärtliche Reminiszenz, bevor das Treiben erneut beginnt. Als Höhepunkt erklingt das Anfangsthema in triumphaler Gestalt und wird von den verschiedenen Orchestergruppen ausgetauscht, worauf sich ein letzter Wirbel anschließt.

© Colin Clarke 2004

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 Datuk 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 *Car-*

men. 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.

— Le symphoniste **Nikolaï Rimsky-Korsakov** mérite plus d'attention. — Cette affirmation hardie renferme en fait beaucoup de vérité, même si l'on accepte que les *première* et *troisième symphonies* de Rimsky-Korsakov ne soient pas destinées à devenir du jour au lendemain des plats de résistance du répertoire de chaque orchestre symphonique. En plus de déborder littéralement d'idées et, souvent, de charme, elles aident aussi à remplir les vides sur Rimsky-Korsakov, le compositeur connu surtout pour *Schéhérazade* et le *Vol du bourdon*.

La *Symphonie no 1 en mi mineur* op. 1 de Rimsky-Korsakov fut créée par Balakirev en décembre 1865, incitant César Cui (1835-1918) à en parler comme de la « première symphonie russe ». Cela concernait cependant la version originale de la partition (en mi bémol mineur !) La période de gestation de la symphonie s'étendit en fait de 1861 à 65. Rimsky-Korsakov commença la pièce à l'école des Cadets quand il fit la connaissance du respecté compositeur Mily Balakirev (1837-1910). Balakirev put percevoir le talent du jeune homme et il lui donna la tâche d'écrire une symphonie complète. Le premier mouvement et une partie du finale existaient avant que Balakirev ne parte en voyage officiel (durant lequel le second mouvement vit le jour). Le compositeur fit d'importantes révisions vingt ans plus tard et la version de 1884 semble plus ou moins définitive, sans mentionner la nouvelle tonalité infiniment plus simple de mi mineur, probablement au grand soulagement des musiciens d'orchestre !

Quant au commentaire de Cui, il est certainement vrai que des mélodies russes se font entendre – surtout, peut-être, dans l'*Andante tranquillo*. Rimsky-Korsakov n'avait que 21 ans au moment de sa composition mais on y trouve déjà beaucoup d'expression individuelle (il ne faut pourtant pas oublier de reconnaître une dette envers Schumann). Le langage musical est également influencé par Schubert, Beethoven et le jeune Dvořák ; en considérant cette musique dans un contexte historique et stylistique plus ample, l'auditeur trouvera peut-être aussi qu'elle

s'accorde bien avec le charme facile de compositeurs tels qu'Alexandre Glazounov (1865-1936) et Joachim Raff (1822-1882).

Le premier mouvement commence avec une introduction marquée *Largo assai*. Des ombres sombres se font sentir dès le premier accord orchestral, se glissant souvent hors de cuivres menaçants qui présagent une exposition déterminée de thèmes rythmiquement alertes. Le second thème lyrique penche du côté de la musique folklorique.

Le second mouvement se caractérise par un lyrisme léger dont les origines géographiques sont facilement identifiables parce qu'il utilise un thème folklorique, ainsi que noté plus haut (Balakirev a fourni le matériel ici). L'orchestration est d'une simplicité habile qui permet à l'auditeur de suivre facilement les tournures des variations musicales. Marqué *Vivace*, le scherzo montre un aspect déterminé qui contraste bien avec le mouvement lent tandis que le trio se reconnaît à sa simplicité accommodante.

Une vitalité juvénile a imprégné la symphonie jusqu'ici et le finale ne fait pas exception. Des rythmes pointés acérés fournissent l'élan et une conclusion admirablement satisfaisante à une œuvre des plus agréables. Quoiqu'il puisse être tentant d'écarter cette pièce comme étant plus indicatrice des talents de Rimsky-Korsakov que représentative d'eux, elle renferme plus de substance qu'on ne le lui attribue souvent.

La *Symphonie no 3 en do majeur* op. 32 est l'adieu du compositeur à la forme symphonique traditionnelle. La pièce fut formellement commencée en 1873 quoique le scherzo date déjà de 1863 et le trio de la période de sa lune de miel en Italie en 1872 ; il termina la partition en février 1874.

On critiqua alors l'œuvre d'avoir trop de contrepoint et d'être trop traditionnelle dans sa forme (après la *Symphonie no 2*, « *Antar* », elle a dû passer pour un retour en arrière). Or, Rimsky-Korsakov devait plus tard – en 1886 – apporter des

révisions importantes et c'est cette seconde version qui est utilisée sur cet enregistrement. Comme la *Symphonie no 1*, la *troisième* compte les quatre mouvements traditionnels quoique le scherzo vienne ici en second.

Le premier mouvement commence avec un *Moderato assai* enchanteur tout en étant plein de dignité ; il annonce le matériel thématique du premier mouvement en propre. La délicatesse dans l'orchestration et l'effet en général sont très plaisants. Un *stringendo* mène à un *Allegro* résolu en 3/4 qui flirte avec des rythmes au moyen de syncopes et de juxtapositions de 2/4 et de 3/4. Des thèmes contrastants mènent à un développement dramatique. La coda est frappante car l'atmosphère change après une réexposition assez honnête : les harmonies se tournent vers le mode mineur et un nuage semble s'abattre sur le cours de la musique en en tamisant l'orchestration. Le mouvement se termine en douceur.

Le trait le plus immédiatement frappant dans le scherzo est peut-être son chiffrage à 5/4. En ce qui touche l'atmosphère et la couleur tonale, il dégage une légèreté positivement mendelssohnienne. Rimsky-Korsakov se plaît évidemment avec le jeu rythmique ici, combinant 2/2 à 5/4 et 3/4 à 5/4 tout en maîtrisant parfaitement l'orchestration. L'effet rythmique rend le mouvement débordant d'énergie à ses « coutures » (ce fut en fait la première musique de la symphonie à avoir été composée et elle ressort presque comme un jet spontané de vitalité créatrice).

Puisque le scherzo vient en second dans l'ordre des mouvements, il incombe évidemment au mouvement lent de calmer la turbulence. C'est tout à propos après les jeux métriques du scherzo et la simplicité charmante est à l'ordre du jour pour l'*Andante*. Le calme civilisé est l'antidote parfait à la bousculade du scherzo et la musique s'enfle et s'apaise avec chaleur. L'*Andante* pave le chemin pour l'exubérance du finale (*Allegro con spirito*) où la virtuosité orchestrale progressive mène à un sommet triomphant à la couleur des cuivres. L'emploi de thèmes venant d'autres mouvements dans le travail musical du finale relie les divers fils de

l'œuvre pour former une conclusion très satisfaisante à une symphonie dont chaque pore exsude la vie.

La *Fantaisie sur des thèmes serbes* op. 6 de Rimsky-Korsakov date de 1867 et fut créée à Saint-Pétersbourg en mai de la même année sous la direction de Balakirev. De fait, ce fut Balakirev, un compositeur qui exerça une grande influence sur le jeune Rimsky-Korsakov, qui produisit les thèmes serbes du titre de l'œuvre et qui lui demanda la pièce. Bien qu'elle soit de courte durée (environ dix minutes), la nouveauté d'invention la rend très abordable, ce qui aida à sa réception favorable à la création. En 1887, le compositeur révisa la partition, aplanissant quelques problèmes techniques suite à des erreurs de jeunesse et c'est cette forme qu'on entend sur le présent enregistrement.

Un cor solo commence une introduction lente assez étendue, pensive par moments avec les bois présentant ensuite un motif aux tendances quasi-orientales, presque à la *Schéhérazade*. La partie principale plus rapide de l'œuvre s'ouvre sur un motif tournoyant, d'abord tamisé. Mais cette retenue ne dure pas longtemps car l'exubérance naturelle du compositeur l'emporte. Le musique plus lente du début revient à un certain moment, un souvenir affectueux maintenant, avant que l'animation ne l'emporte encore une fois. Le sommet est formé du thème initial qui émerge avec trionphe, passant dans les diverses sections de l'orchestre avant le tumulte tourbillonnant de la péroration finale.

© Colin Clarke 2004

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 Datuk 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 Petroliaam 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 et d'attraction.

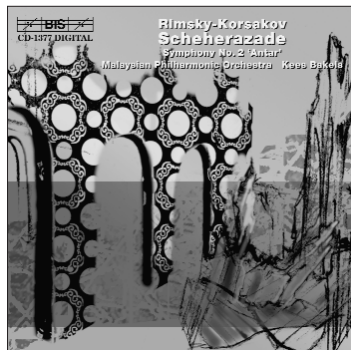
Kees Bakels fut choisi comme directeur musical fondateur de l'Orchestre Philharmonique de la Malaisie en avril 1997. Il fut la force artistique centrale derrière la création de l'orchestre, menant à ses premières répétitions et concerts qu'il a dirigés en août 1998. Kees Bakels est né à Amsterdam et 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 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. Il a dirigé de nouvelles productions d'*Aïda* et de *Fidelio* à l'English National Opera ainsi que *La Bohème* et *Carmen* au Welsh National Opera en plus 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.

ALSO AVAILABLE:

Nikolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade (Symphonic Suite after the
‘Thousand and One Nights’)

Symphony No. 2 (Symphonic Suite), ‘Antar’

Malaysian Philharmonic Orchestra

Kees Bakels, conductor

BIS-CD-1377

Nikolai Rimsky-Korsakov

Capriccio espagnol, Op. 34
Piano Concerto in C sharp minor

The Tale of Tsar Saltan, Suite

Sadko, musical picture

Russian Easter Festival Overture

Noriko Ogawa, piano

Malaysian Philharmonic Orchestra

Kees Bakels, conductor

BIS-CD-1387

DDD

RECORDING DATA

Recorded in November 2002 at the Dewan Filharmonik PETRONAS Hall, Kuala Lumpur, Malaysia

Recording producer: Ingo Petry

Sound engineer: Jens Braun

Digital editing: Fabian Frank, Nora Brandenburg

Recording equipment: Neumann microphones; Neve Capricorn digital mixer;

Genex GX 8000 MOD recorder; B & W loudspeakers

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Colin Clarke 2004

Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

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, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

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

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1477 © & © 2005, BIS Records AB, Åkersberga.

BIS-CD-1477