

onyx

RIMSKY-KORSAKOV
SCHEHERAZADE
RUSSIAN EASTER FESTIVAL OVERTURE

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
CHARLES DUTOIT

Royal Philharmonic Orchestra

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV (1844–1908)

Scheherazade op.35

1	I	The Sea and Sinbad's Ship (Largo e maestoso — Allegro non troppo)	10.45
2	II	The Story of the Kalendar Prince (Lento — Andantino — Allegro molto — Con moto)	11.46
3	III	The Young Prince and Princess (Andantino quasi allegretto — Pochissimo più mosso — Come prima — Pochissimo più animato)	10.36
4	IV	The Festival At Baghdad — The Sea — Shipwreck on the Rock Surmounted by a Bronze Warrior (Allegro molto — Vivo — Allegro non troppo maestoso)	12.37
5	Russian Easter Festival Overture op.36		
			15.33

Royal Philharmonic Orchestra

Charles Dutoit

"Resurrexit!" sings the chorus of heavenly angels to the sound of the archangels' trumpets and the fluttering of the wings of seraphim. "Resurrexit!" sing the priests in the temple, amid clouds of incense, by the light of innumerable candles, to the chiming of triumphant bells.'

(from the preface to the score of the Russian Easter Festival Overture)

Between 1887 and 1888 Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov completed three of his best-known orchestral works: *Scheherazade*, *Capriccio espagnol* and the Russian Easter Festival Overture. The composer later wrote that 'they close a period of my work at the end of which my orchestration had attained a considerable degree of virtuosity and bright sonority without Wagnerian influence, limiting myself to the normally constituted orchestra used by Glinka'. Although Wagner was to exert his influence once again on Rimsky-Korsakov, these three works do indeed show the composer at the height of his creative orchestral powers. They each display his great originality and mastery of orchestration, be it in the vivid sound-pictures of oriental fairy tales, the songs and dances of Spain, or a celebration of the Russian Easter journey from darkness to light.

One of the most fascinating collections of stories in the world is the book known as *The Arabian Nights*, some of whose tales date back to the first millennium, and which includes such popular stories as *Ali Baba and the Forty Thieves*, *Aladdin* and the *Seven Voyages of Sinbad the Sailor*. The various tales are linked by the invention of a storyteller – Scheherazade herself – who is the wife of the sultan Schahriar. The sultan has developed the unpleasant habit of having all his wives strangled after the first night of their marriage, to prevent them from going off to find new lovers, and the wily Scheherazade saves herself by recounting a different story each night. Each tale ends with a 'cliffhanger' that leaves her husband wanting more, and the sultan becomes so interested in these stories that he puts off her execution each day, eventually deciding to accept her as his true and loving wife.

In 1888–9, Rimsky-Korsakov composed *Scheherazade*, a set of orchestral pieces based on various unconnected episodes from *The Arabian Nights*. Rather than recreate the narratives in his music, he set out to give an impression of certain characters and events, leaving his listeners to recreate the details of the stories for themselves. Each of the four movements originally carried a descriptive title, which the composer subsequently suppressed, explaining his decision by claiming 'I meant these hints to direct only slightly the hearer's fancy on the path which my own fancy had travelled, and to leave more minute and particular conceptions to the will and mood of each.'

The four separate movements of the symphonic suite are as follows:

I. The Sea and Sinbad's Ship

A heavy brass theme introduces the character of the sultan, followed by Scheherazade's solo violin theme. These two ideas are then built up into a powerful movement suggesting the epic voyages of Sinbad.

II. The Story of the Kalendar Prince

Scheherazade's violin theme is heard as an introduction to this faster movement, depicting the adventures of a Prince who dresses up as a wandering dervish (Kalendar) and endures great hardships in search of wisdom. The bassoon introduces the Kalendar theme, which is subsequently taken up by a succession of solo instruments and full orchestra.

III. The Young Prince and Princess

One of the loveliest stories in *The Arabian Nights* is the tale of the young prince and princess who live in different kingdoms and who both refuse ever to marry. Two interfering genies decide to put them in the same bed for one night, and then whisk them away before they have even been introduced. The two teenagers instantly fall in love, but are unable to find each other again and fall ill. Eventually, as in all good fairy stories, they meet and marry, and everyone lives happily ever after. In Rimsky-Korsakov's version, the theme of the young prince is announced by the violins and the princess by a dance-like melody on the solo clarinet.

IV. The Festival at Baghdad – The Sea – Shipwreck on the Rock Surmounted by a Bronze Warrior

The last movement of the suite is a colourful portrayal of the three episodes listed above. The composer never lets us forget, even in the midst of all the excitement, that Scheherazade is still telling stories to her murderous husband, so that both her theme and the sultan's angry tune are often present, and we hear clear reminiscences of themes from the first three musical tales. By the end of the movement, however, the sultan has clearly decided to spare his wife, and a tender version of his theme brings the suite to a close.

Rimsky-Korsakov's declared intention in writing the Russian Easter Festival Overture was to reproduce 'the legendary and heathen side of the holiday, the transition from the gloomy and mysterious evening of Passion Saturday to the unbridled pagan-religious merrymaking on Easter Sunday morning'. He drew much of his thematic material for the Overture from the *Obikhod*, a collection of Russian Orthodox canticles, and clarified the work's religious significance in a series of biblical quotations in the score's preface. The opening Lento mystico, written in the unusual time-signature of 5/2 (five minims per bar) presents the two principal themes of the work. The first is the solemn melody of 'Let God arise, let his enemies be scattered', initially presented by woodwind only

and followed by a short violin cadenza. The second theme, which follows immediately, is the hymn 'An Angel Cried Out', intoned by a solo cello against a translucent background of flutes, harp and two violins. Both themes are repeated, each time in different and highly imaginative orchestrations, punctuated by further solo cadenzas. The ensuing minor-key Allegro agitato incorporates references to these ideas, the progression from darkness to light symbolised by jubilant angelic brass fanfares. The merrymaking is delayed by a solemn recitative for trombone, clothed in the sombre colours of six cellos and two double basses, but the Allegro returns to build to a triumphant coda, coloured by the festive tintinnabulation of triangle and glockenspiel.

Notes © Brendan Beales

Charles Dutoit was born in Lausanne, Switzerland and studied in Geneva, Siena, Venice and Boston. He was recently appointed artistic director of the Royal Philharmonic Orchestra as well as chief conductor of the Philadelphia Orchestra.

Renowned for his polished, idiomatic and eclectic interpretations, Charles Dutoit has been invited since his debut with the Philadelphia Orchestra in 1980 to conduct other major orchestras of the United States, including those of Boston, New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco and Pittsburgh. He has also performed regularly with all the great orchestras of Europe, including the Berlin Philharmonic and Amsterdam's Concertgebouw Orchestra, as well as with all the London orchestras and the major orchestras of Japan, South America and Australia.

He has recorded extensively for Decca, Deutsche Grammophon, EMI, Philips, CBS and Erato and other labels. His more than 170 recordings, half of them with the Montreal Symphony Orchestra, have garnered over 40 awards and distinctions around the world.

For 25 years (1977 to 2002) Charles Dutoit was artistic director of the Montreal Symphony Orchestra, a dynamic musical partnership recognised the world over. From 1991 to 2001, Charles Dutoit was music director of the Orchestre National de France, with which he made a number of critically acclaimed recordings, and toured extensively on the five continents. In 1998, he was appointed music director of the NHK Symphony Orchestra (Tokyo), with which he has toured Europe, the United States, China and Southeast Asia, and is now Music Director Emeritus of the Orchestra.

When still in his early twenties, Charles Dutoit was invited by Karajan to lead the Vienna State Opera. He has since conducted regularly at the Royal Opera House, Covent Garden, the Metropolitan Opera, New York and the Deutsche Oper, Berlin. He also led a highly acclaimed new production of Berlioz's masterpiece *Les Troyens* at the Los Angeles Music Center Opera. In 2003, he began a series of Wagner operas – *Der fliegende Holländer* and the complete *Ring* cycle – at the Teatro Colón in Buenos Aires.

Artistic director for three seasons of the Sapporo Pacific Music Festival, Charles Dutoit is currently artistic director of the Miyazaki International Music Festival in Japan and the Canton International Summer Music Academy (CISMA) in Guangzhou (Canton), China, which he founded in 2005.

In July 2009, he took over as music director of the Verbier Festival Orchestra in his native Switzerland.

In 1991, Charles Dutoit was made an honorary citizen of the City of Philadelphia. In 1995, the government of Quebec named him Grand Officier de l'Ordre national du Québec and in 1996, he was invested as Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres by the French government. He has received two awards from the Canadian Conference of the Arts and in 1998, he was invested as Honorary Officer of the Order of Canada, the country's highest award of merit, whose other honorary recipients include J.K. Galbraith, James Hillier, Nelson Mandela, the Queen Mother, Vaclav Havel and Boutros Ghali.

A globetrotter motivated by his passion for history and archaeology, political science, art and architecture, Charles Dutoit has travelled in all 196 nations of the world. He maintains residences in Switzerland, Paris, Montreal, Buenos Aires and Tokyo.

Acknowledged as one of the UK's most prodigious orchestras, the **Royal Philharmonic Orchestra** (RPO) enjoys an international reputation for bringing audiences worldwide first-class performances and the highest possible standards of music-making across a diverse range of musical repertoire. This was the vision of the orchestra's flamboyant founder Sir Thomas Beecham, whose legacy is maintained today as the orchestra thrives under the exceptional direction of its new artistic director and principal conductor, Charles Dutoit.

The Royal Philharmonic Orchestra is based in London and performs a prestigious series of concerts each year at South Bank Centre's Royal Festival Hall, featuring artists of the highest calibre. Its home is at Cadogan Hall, just off Sloane Square, where concert-goers enjoy an intimate atmosphere in an idyllic location. Complementing the concert series at Cadogan Hall, the orchestra regularly performs in the magnificent Royal Albert Hall, presenting works of great magnitude designed to suit the immensity of this historic and grand venue.

As an international orchestra, the RPO has toured more than 30 countries in the last five years. Recent tours have included performances in Egypt, Russia, Spain, Italy, Germany, the USA, China and the Far East.

Frequently found in the recording studio, the orchestra records extensively for film and television as well as for all the major commercial record companies. The RPO also owns its own record label and is proud to be the first UK orchestra to stream its entire series of concerts live from Cadogan Hall.

« Resurrexit ! » chante le choeur d'anges célestes au son des trompettes des archanges et des battements d'ailes des séraphins. « Resurrexit ! » chantent les prêtres dans le temple, au milieu des nuages d'encens, à la lumière d'innombrables cierges, au son des cloches triomphales.”

(extrait de la préface à la partition de l'Ouverture *La Grande Pâque russe*)

Entre 1887 et 1888, Nikolaï Andreievitch Rimski-Korsakov acheva trois de ses œuvres orchestrales les plus connues : *Shéhérazade*, le *Capriccio espagnol* et l'*Ouverture La Grande Pâque russe*. Le compositeur écrit par la suite : « Elles concluent une période de mon travail au terme de laquelle j'ai atteint dans mon orchestration un degré considérable de virtuosité et une sonorité brillante sans influence wagnérienne, me limitant à l'orchestre normalement constitué qu'utilise Glinka. » Si Wagner devait exercer de nouveau son influence sur Rimski-Korsakov, ces trois œuvres révèlent effectivement le compositeur au faite de ses facultés créatrices dans le domaine orchestral. Elles témoignent de sa grande originalité et de sa maîtrise de l'orchestration, que ce soit dans les éclatants tableaux sonores des contes de fées orientaux, les chants et danses d'Espagne, ou une célébration de la Pâque russe et de son parcours de l'obscurité à la lumière.

L'une des plus fascinantes collections de contes au monde est le livre des *Mille et une nuits*, dont certains contes remontent au premier millénaire, et qui comprend des histoires aussi connues qu'*Ali Baba et les quarante voleurs*, *Aladdin* ou *Les Sept Voyages de Sinbad le marin*. Les divers contes sont reliés entre eux par l'invention d'une narratrice – Shéhérazade elle-même –, l'épouse du sultan Shahriar. Le sultan a pris la déplaisante habitude de faire étrangler toutes ses épouses après leur première nuit de noces, pour les empêcher d'aller chercher de nouveaux amants, mais l'astucieuse Shéhérazade sauve sa tête en racontant une histoire différente chaque soir. Chaque conte se termine en suspens, ce qui fait que son mari en réclame un autre; et le sultan est si captivé par ces histoires qu'il remet son exécution de jour en jour, avant de décider de l'accepter comme son épouse véritable.

En 1888–1889, Rimski-Korsakov composa *Shéhérazade*, une série de pièces orchestrales fondées sur divers épisodes indépendants des *Mille et une nuits*. Au lieu de recréer les récits dans sa musique, Rimski cherche à donner une impression de certains personnages et événements, laissant les auditeurs imaginer eux-mêmes les détails de l'histoire. Chacun des quatre mouvements portait à l'origine un titre descriptif, que le compositeur supprima par la suite, justifiant ainsi sa décision : « Je voulais que ces allusions n'orientent que légèrement l'imagination de l'auditeur sur la voie sur laquelle ma propre imagination avait voyagé, en laissant les conceptions plus précises et plus spécifiques à la volonté et à l'humeur de chacun. »

Les quatre mouvements de la suite symphonique sont les suivants :

I. La mer et le vaisseau de Sinbad

Un lourd thème de cuivres introduit le personnage du sultan, suivi du thème de Shéhérazade au violon solo. Ces deux idées se conjuguent ensuite pour construire un puissant mouvement évoquant les voyages épiques de Sinbad.

II. Le récit du prince Kalandar

On entend le thème de violon de Shéhérazade en guise d'introduction à ce mouvement plus rapide, dépeignant les aventures d'un prince qui se déguise en derviche errant (*Kalandar*) et supporte de rudes épreuves en quête de la sagesse. Le basson introduit le thème de *Kalandar*, ensuite repris par une série d'instruments solistes et l'orchestre complet.

III. Le jeune prince et la jeune princesse

L'une des plus belles histoires des *Mille et une nuits* est celle du jeune prince et de la jeune princesse qui vivent dans des royaumes différents et qui refusent tous deux de se marier. Deux génies interviennent et décident de les mettre dans le même lit pour une nuit, puis les emmènent avant même qu'ils n'aient été présentés. Les deux adolescents tombent aussitôt amoureux, mais sont incapables de se retrouver et tombent malades. Comme dans tous les bons contes de fées, ils sont réunis et se marient, et vivent heureux pour toujours. Dans la version de Rimski-Korsakov, le thème du jeune prince est énoncé par les violons, tandis que celui de la princesse est une mélodie dansante à la clarinette solo.

IV. Fête à Bagdad – La mer – Le vaisseau se brise sur un rocher surmonté d'un guerrier d'airain

Le dernier mouvement de la suite est un tableau haut en couleur peignant les trois épisodes ci-dessus. Le compositeur ne nous laisse jamais oublier, même au milieu de toute l'excitation, que Shéhérazade continue de raconter des histoires à son mari assassin, si bien que son thème et la mélodie courrouée du sultan sont souvent présents, et on entend de claires réminiscences des thèmes des trois premiers contes musicaux. À la fin du mouvement, toutefois, le sultan a décidé d'épargner sa femme, et une version tendre de son thème amène la suite à sa conclusion.

L'intention déclarée de Rimski-Korsakov en écrivant l'Ouverture *La Grande Pâque russe* était de reproduire « le côté légendaire et païen de la fête, la transition de la soirée sombre et mystérieuse du samedi de la Passion à la réjouissance débridée, à la fois païenne et religieuse, du dimanche de Pâques au matin ». Il emprunta une bonne part de son matériel thématique pour l'Ouverture à l'*Obikhod*, une collection de cantiques orthodoxes russes, et clarifia la signification religieuse de l'œuvre avec une série de citations bibliques en préface à la partition. Le *Lento mystico* initial, écrit dans la mesure inhabituelle à 5/2 (cinq

blanches par mesure), présente les deux thèmes principaux de l'œuvre. Le premier est la mélodie solennelle de « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent », jouée au départ par les bois seulement, et suivie d'une brève cadence de violon. Le deuxième thème, qui suit aussitôt, est l'hymne « Un ange s'est écrié », entonné par un violoncelle solo sur un fond translucide de flûtes, harpe et deux violons. Les deux thèmes sont répétés, chaque fois dans des orchestrations différentes et extrêmement imaginatives, ponctués par d'autres cadences solistes. *L'Allegro agitato* en mode mineur qui suit comporte des allusions à ces idées, la progression de l'obscurité à la lumière étant symbolisée par de jubilantes fanfares angéliques des cuivres. Les réjouissances sont retardées par un récitatif solennel pour trombone, revêtu des sombres couleurs de six violoncelles et deux contrebasses, mais *l'Allegro* revient pour bâtir une coda triomphante, colorée par le tintement festif du triangle et du glockenspiel.

Brendan Beales

Né à Lausanne, en Suisse, **Charles Dutoit** a fait ses études à Genève, Sienne, Venise et Boston. Il vient d'être nommé directeur artistique du Royal Philharmonic Orchestra ainsi que chef principal du Philadelphia Orchestra.

Renommé pour ses interprétations raffinées, idiomatiques et électives, Charles Dutoit est invité, depuis ses débuts avec le Philadelphia Orchestra en 1980, à diriger d'autres orchestres majeurs des États-Unis, dont ceux de Boston, New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco et Pittsburgh. Il dirige régulièrement aussi les grands orchestres européens, dont le Philharmonique de Berlin et l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, ainsi que tous les orchestres londoniens et les principaux orchestres du Japon, d'Amérique du Sud et d'Australie.

Il a beaucoup enregistré pour Decca, Deutsche Grammophon, EMI, Philips, CBS, Erato et d'autres labels. Ses plus de cent soixante-dix enregistrements, dont la moitié avec l'Orchestre symphonique de Montréal, lui ont valu plus de quarante prix et distinctions dans le monde entier.

Pendant vingt-cinq ans (de 1977 à 2002), Charles Dutoit est directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal – collaboration musicale dynamique reconnue dans le monde entier. De 1991 à 2001, Charles Dutoit est directeur musical de l'Orchestre national de France, avec lequel il grave un certain nombre d'enregistrements encensés par la critique et fait d'importantes tournées sur les cinq continents. En 1998, il est nommé directeur musical de l'Orchestre symphonique de la NHK (Tokyo), avec lequel il fait des tournées en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Asie du Sud-Est; il est désormais directeur musical émérite de l'orchestre.

Alors qu'il a à peine plus de vingt ans, Charles Dutoit est invité par Karajan à diriger l'Opéra d'État de Vienne. Depuis lors, il se produit régulièrement au Royal Opera House, Covent Garden, au Metropolitan Opera de New York et au Deutsche Oper de Berlin. Il est également au pupitre pour une nouvelle production très acclamée du chef-d'œuvre de Berlioz, *Les Troyens*, au Los Angeles Music Center Opera. En 2003, il commence une série d'opéras de Wagner – *Der fliegende Holländer* et une intégrale du cycle du *Ring* – au Teatro Colón de Buenos Aires.

Directeur artistique pendant trois saisons du Sapporo Pacific Music Festival, Charles Dutoit est à présent directeur artistique du Festival international de musique de Miyazaki et de l'Académie de musique internationale d'été de Canton (CISMA) à Guangzhou (Canton), Chine, qu'il a fondée en 2005.

En juillet 2009, il devient directeur musical du Verbier Festival Orchestra dans sa Suisse natale.

En 1991, Charles Dutoit est fait citoyen honoraire de la ville de Philadelphie. En 1995, le gouvernement du Québec le nomme grand officier de l'Ordre national du Québec et, en 1996, il est fait commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres par la France. Il est lauréat de deux prix de la Conférence canadienne des arts et, en 1998, il devient officier honoraire de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction du pays, dont les autres récipiendaires comprennent J.K. Galbraith, James Hillier, Nelson Mandela, la reine mère, Vaclav Havel et Boutros Boutros-Ghali.

Globe-trotter mu par sa passion pour l'histoire et l'archéologie, la science politique, l'art et l'architecture, Charles Dutoit a voyagé dans les cent quatre-vingt-seize nations du monde. Il a des domiciles en Suisse, à Paris, à Montréal, à Buenos Aires et à Tokyo.

Reconnu comme l'un des orchestres les plus prodigeux du Royaume-Uni, le **Royal Philharmonic Orchestra** (RPO) jouit d'une réputation internationale pour les interprétations de premier rang et la musicalité du plus haut niveau qu'il offre au public du monde entier, dans un répertoire varié. Telle était la vision du flamboyant fondateur de l'orchestre, Sir Thomas Beecham, dont l'héritage est préservé aujourd'hui tandis que l'orchestre prospère sous la direction exceptionnelle de son nouveau directeur artistique et chef principal, Charles Dutoit.

Le Royal Philharmonic Orchestra est basé à Londres et donne chaque année au Royal Festival Hall du South Bank Centre une prestigieuse série de concerts, avec des artistes du plus grand calibre. Sa demeure est à Cadogan Hall, non loin de Sloane Square, où les mélomanes jouissent d'une atmosphère intime dans un lieu idyllique. Pour compléter sa série de concerts à Cadogan Hall, l'orchestre joue régulièrement au magnifique

Royal Albert Hall, présentant des œuvres de vastes dimensions qui conviennent à l'immensité de cette grandiose salle historique.

En tant qu'orchestre international, le RPO a fait des tournées dans plus de trente pays au cours des cinq dernières années. Ses tournées récentes lui ont permis de jouer en Égypte, en Russie, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine et en Extrême-Orient.

L'orchestre, qu'on voit souvent en studio, a fait de nombreux enregistrements pour le cinéma et la télévision, ainsi que pour toutes les grandes maisons de disques. Le RPO, qui possède également son propre label, est fier d'être le premier orchestre du Royaume-Uni à diffuser sur Internet sa série complète de concerts en direct de Cadogan Hall.

Traductions : Dennis Collins

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Executive producer for RPO: Chris Evans

Producer: Chris Hazell

Balance engineer: Simon Eadon

Recording location: Henry Wood Hall, London, 25–26 April 2010

Photography: Robert Taylor

Design: Georgina Curtis for WLP

www.rpo.co.uk

www.onyxclassics.com

Also available on ONYX

ONYX 4050

Beethoven: Violin Sonatas 3 & 9
Viktoria Mullova · Kristian Bezuidenhout

ONYX 4063

Khachaturian: Spartacus · Gayaneh
Bournemouth Symphony Orchestra / Kirill Karabits

ONYX 4049

Chopin: Sonata no.3 etc.
Nikolai Lugansky

ONYX 4048

Respighi · Hindemith · Schmitt
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

www.onyxclassics.com

ONYX 4064