

1 PROKOFIEV
SYMPHONIES 1 & 2 · SINFONIETTA

KIRILL KARABITS

BOURNEMOUTH SYMPHONY
ORCHESTRA

SERGEI PROKOFIEV (1891–1953)

Symphony no.2 in D minor op.40

Sinfonie Nr. 2 d-moll · Symphonie n°2 en ré mineur

1	I	Allegro ben articolato	11.51
2	II	Tema – Andante	1.56
3		Variation I: L'istesso tempo	2.22
4		Variation II: Allegro non troppo	2.57
5		Variation III: Allegro	2.23
6		Variation IV: Larghetto	4.49
7		Variation V: Allegro con brio	2.41
8		Variation VI: Allegro moderato	6.25

Sinfonietta in A op.5/48

Sinfonietta A-dur · Sinfonietta en la majeur

9	I	Allegro giocoso	5.32
10	II	Andante	5.07
11	III	Intermezzo: Vivace	2.55
12	IV	Scherzo: Allegro risoluto	2.56
13	V	Allegro giocoso	4.54

Symphony no.1 in D op.25 ‘Classical’

Sinfonie Nr. 1 D-dur „Klassische“ · Symphonie n°1 en ré majeur « Classique »

14	I	Allegro	4.32
15	II	Larghetto	4.08
16	III	Gavotta: Non troppo allegro	1.37
17	IV	Finale: Molto vivace	4.18
18		Autumnal Sketch Herbstskizze · Esquisse automnale	7.32

Total timing:

79.29

Bournemouth Symphony Orchestra

Kirill Karabits

Introduction by Kirill Karabits

After recording the Symphonies nos. 3 & 7, this is our next volume in our cycle of Sergei Prokofiev's symphonies.

This CD showcases the Second Symphony. One of the 20th century's most revolutionary and symbolic compositions, it is a perfect example of Prokofiev's unique style, with its strong emotional impulse and continuous self-affirmation in the first movement and the most delicate of lyrical reflections in the second. This symphony takes Prokofiev's ideas which he had started working on in his ballet *Ala i Lotti* to the next level. Once again we hear barbaric and colourful music to describe the Scythians, but this time the music is based on purely classical form – what a curious mixture! After flopping at its premiere, the Second Symphony was long considered a difficult work, but nowadays is increasingly thought of as one of Prokofiev's most bright and colourful compositions.

In addition to the symphonies, our cycle features the early compositions written before 1910 (the year Prokofiev left his birthplace in what is now Ukraine). These works help us to understand the roots of Prokofiev's symphonic style and versatile personality. A great example is the Sinfonietta op.5/48: an early work unfairly overshadowed by the First Symphony, it is a lovely and joyful composition, and like the 'Classical' Symphony it represents Prokofiev's elegant and neo-Classical side.

The *Autumnal Sketch* op.8, a beautifully composed, poetic orchestral miniature, was described by Prokofiev as 'rather gloomy' and is strongly influenced by Rachmaninov's *Isle of the Dead* and Second Symphony, written as it is in the same key of E minor.

Prokofiev's early works and Symphonies 1 and 2: a conversation with Kirill Karabits

You've recorded quite a variety of works on this disc. The Sinfonietta and Autumnal Sketch, composed in 1909 and 1910 respectively, were both written while Prokofiev was a student at the St Petersburg Conservatory; Symphony no.1, a homage to Haydn composed in 1916–17, was first performed just before Prokofiev left Soviet Russia for America; and the Second Symphony, a consciously modern work 'of iron and steel', was composed while he was living in Paris in 1924–5. What made you decide to bring together these particular works?

My intention is to explore the development of Prokofiev's symphonic style from his lesser-known early works, written when he was still living with his family in Sontsovka, today's Donbass region of Ukraine. For me, his being born in Ukraine has always been more than just a matter of biographical fact. In his youth until 1910, the year when his father died, Prokofiev spent most of his time when free from his studies in St Petersburg – including his summer holidays – in Sontsovka. The Donbass region is rich with ancient Slavonic history, and in his autobiography Prokofiev describes the land of his birth with such love and emotional attachment that there can't be any doubt that those feelings hugely influenced the development of his personality. He recalls admiring the flowering poppy meadows, old Scythian burial sites and the emotional character of the local people. All his life, when referring to his past, he called himself a 'steppe chap' and used Ukrainian elements in many of his works – the Scythian Suite, his opera *Semyon Kotko*, his ballet *On the Dnieper*, the chorus 'Golden Ukraine' [from *Songs of Our Days*] and many others. My interest in Prokofiev's particular connection with the Donbass, and its future influence on his life and work, became the main reason why we have recorded, together with the symphonies, all of his early symphonic works written before 1910, including *Autumnal Sketch*. These early works help us to explore and better understand the roots of Prokofiev's future symphonic style.

According to his diary, Prokofiev was inspired to compose his Sinfonietta by a rehearsal of Scriabin's then very new Poem of Ecstasy, which was being meticulously 'dismembered section by section'. Prokofiev had expected the orchestra to then play Scriabin's work all the way through, but was surprised and amused when instead it launched into Rimsky-Korsakov's Sinfonietta. As Prokofiev recalled, 'After Scriabin's elaborately majestic music ... Korsakov's Sinfonietta appeared so small, so self-effacing, but at the same time transparent as water, and so lovely!' So Prokofiev decided to compose a similarly charming and straightforward work. How far do you think he succeeded? How important or noticeable is Rimsky-Korsakov's influence in this work?

The Sinfonietta is a sort of five-movement suite 'in stile classico', but it is not merely an exercise in style. Looking at Prokofiev's early works, we see that they are all very 'Classical' and transparent in style, so the Sinfonietta is not unique in those respects. Having said that, the Sinfonietta features a lot of colourful and inventive (sometimes rather naive) ideas which often become 'visual' and clearly indicate Prokofiev's strong talent in theatrical genres. I can't see a particular link with Rimsky-Korsakov's Sinfonietta: I think it was probably its contrast with the Scriabin which Prokofiev enjoyed the most during that rehearsal.

Both the Sinfonietta and Autumnal Sketch have evolved some distance from their origins: Prokofiev revised both works in 1915, then further revised the Sinfonietta in 1929 (working on it during the late 1920s while also working on the ballet *Le pas d'acier* and revisions of Symphony no.2), followed by the final revision of Autumnal Sketch in 1934. To what extent can we still see these as early works?

In revising those works, he did not change their essence in any way; he most probably wanted to win more attention for those overshadowed works by making slight improvements and by partly reorchestrating them. It is hard to believe that even nowadays both *Autumnal Sketch* and the Sinfonietta remain so rarely performed.

Might there perhaps be a very personal reason for Prokofiev's attachment to Autumnal Sketch in particular? He once confessed that it 'reflects an internal world, not external. This kind of "autumn" can come in spring and in summer'. We also know that the month before he started composing it, his father died, on 23 July 1910 (Julian calendar), and he completed the original version of Autumnal Sketch that September.

It may well be that he was actually expressing his personal sadness, and was referring to the autumnal beauty of nature and seeking relief in it, like Beethoven did in some of his slow movements.

Prokofiev's First Symphony, composed years later, appears not only to have been his homage to Haydn, but also a tribute to his conducting teacher at the Conservatory, Nikolai Tcherepnin, who introduced students to Haydn's symphonies and delighted in pointing out details in their scoring. How useful is it to know any of Haydn's symphonies when hearing Prokofiev's 'Classical' Symphony?

Knowing Haydn's style (especially his musical surprises and humour) might help listeners to identify and understand better the connection between the Classical and neo-Classical styles; but I don't believe that any particular Haydn symphony has a real link with Prokofiev's 'Classical'. In fact this symphony is not the first work where Prokofiev alludes to the 'Classical style' – think of such early works as the pieces from his op.12 set, 'Rigaudon' or 'Gavotte'. In this work, however, he masterfully combines a Classical-style language with inventive and rather unusual tonal shifts, sudden unexpected modulations, humour (homage to 'Papa' Haydn) and an incredible freshness of expression. It is as if he was reminding us about the 'eternal' Classical style many years later with a gentle smile...

Symphony no.2 is quite different from all the other works we've been discussing: neither merely diverting, nor a 'private' work, it appears to be a brash modernist work – an obvious influence being Honegger's Pacific 231. How much does Prokofiev's Second Symphony represent, if not a break from his previous works, the start of a new chapter in his creativity?

When working on his Second Symphony, Prokofiev had serious plans to remain in Paris permanently and even become a French citizen. The premiere of a new work there needed to be something rather exceptional. The Symphony's premiere, conducted by Serge Koussevitzky in June 1925, was attended by Igor Stravinsky as well as many representatives of the Russian diaspora in Paris. It wasn't a success. Prokofiev wrote at the time: 'I have made this music so complex that when I listen to it myself I cannot fathom its essence, so what can I ask of others?' It is, of course, difficult to comment on those lines without any evidence of how good the actual performance was. In any case, the Symphony no.2 is today recognized as one of Prokofiev's best and most innovative works. This music shows key elements of his bright personality, that of a 'sunny Scythian', as his close friend the poet Konstantin Balmont called Prokofiev. The first movement is driven by insistent rhythmic energy, with complex melodic expression serving to convey an impression of strong self-affirmation. The second movement presents a total contrast, and touches listeners with its profoundly deep personal, lyrical and nostalgic expression. Both these contrasting elements strongly symbolize and characterize the Slavonic essence of Prokofiev's personality, and its strong element of nostalgia show the degree of Prokofiev's attachment to his homeland and his roots, and in a way predicts his future return to the Soviet Union. Prokofiev was probably one of those artists who (unlike Stravinsky) needed to be physically close to his land and people to fulfil himself as an individual.

How seriously should we take Prokofiev's apparent modelling of the symphony after Beethoven's final piano sonata op.111? Might it, perhaps, have been Prokofiev 'teasing the geese' (that is, the critics), as he did by naming his First Symphony 'Classical', by presenting this discordant modernist work in the form of a revered Classical/early Romantic masterpiece?

I believe that Prokofiev used the rare (for a symphony) form of a sonata movement followed by a set of variations because it provided both a strong foundation and a particular shape to this symphony, making a strong impact on listeners, as he probably intended. Structure and expression, however, become unique in this symphony and actually contribute to each other. Strong emotional contrasts and innovative ideas are bonded here by a purely Classical form, which makes this symphony also 'Classical' but in a totally different way.

Even today this symphony, though one of Prokofiev's most exhilarating works, has a reputation of being one of the most difficult to perform. What are its main challenges?

As Prokofiev admitted himself, this music is extremely complex; the most important challenge is to find ways of making it comprehensible without weakening its energetic stream or reducing the physical impact that this music should overwhelm us with. Even amid its complexity, listeners should still be able to follow a sequence of principal melodic and rhythmical figures. This is very much what we were trying to achieve in our recording.

Interview © Daniel Jaffé, 2014

Einleitung von Kirill Karabits

Nach der dritten und der siebten Sinfonie ist dies nun die nächste Veröffentlichung in unserem Zyklus der Sinfonien von Sergei Prokofieff.

Auf dieser CD steht die zweite Sinfonie im Rampenlicht. Es handelt sich um eine der revolutionärsten und symbolträchtigsten Kompositionen des 20. Jahrhunderts, und mit ihrem starken emotionalen Impuls sowie der stetig affirmativen Haltung des ersten Satzes und den filigranen lyrischen Reflektionen des zweiten Satzes um ein perfektes Beispiel für Prokofieffs einzigartigen Stil. Diese Sinfonie entwickelt die Ideen, an denen Prokofieff in seinem Ballett *Ala i Lolli* zu arbeiten begonnen hatte, noch eine Stufe weiter. Wieder einmal werden die Skythen durch barbarische, farbenprächtige Musik dargestellt, doch diesmal basiert die Musik auf einer rein klassischen Form – was für eine merkwürdige Mischung! Nachdem sie bei ihrer Premiere floppte, galt die zweite Sinfonie lange als schwieriges Werk, heute wird sie jedoch zunehmend als eine von Prokofieffs strahlendsten und farbenprächtigsten Kompositionen angesehen.

Zusätzlich zu den Sinfonien beinhaltet unser Zyklus die frühen Kompositionen, die vor 1910 entstanden (dem Jahr, in dem Prokofieff seine Geburtsstadt in der heutigen Ukraine verließ). Diese Werke helfen uns dabei, die Wurzeln von Prokofieffs sinfonischem Stil und seine vielseitige Persönlichkeit zu verstehen. Ein hervorragendes Beispiel ist die Sinfonietta op. 5/48: Es handelt sich um ein Frühwerk, das zu Unrecht im Schatten der ersten Sinfonie steht. Es ist eine liebliche, fröhliche Komposition, und repräsentiert wie die „Klassische“ Sinfonie Prokofieffs elegante, neo-klassische Seite.

Die *Herbstskizze*, op. 8, eine wunderschön komponierte, poetische Orchesterminiatur, beschrieb Prokofieff selbst als „ziemlich düster“, sie ist stark von Rachmaninovs *Toteninsel* und dessen zweite Sinfonie beeinflusst, die in der gleichen Tonart e-moll steht.

Prokofieffs frühe Werke und die erste und zweite Sinfonie: Eine Unterhaltung mit Kirill Karabits

Sie haben auf dieser CD eine recht vielfältige Auswahl von Werken aufgenommen. Prokofieff schrieb die Sinfonietta und die Herbstskizze (aus den Jahren 1909 und 1910) während er an der Musikhochschule in Sankt Petersburg studierte; die Sinfonie Nr. 1, eine 1916/17 komponierte Hommage an Haydn, wurde uraufgeführt, kurz bevor Prokofieff Sowjetrussland verließ, um nach Amerika zu gehen. Die zweite Sinfonie, ein bewusst modernes Werk „aus Eisen und Stahl“, schrieb er, während er 1924/25 in Paris lebte. Was hat Sie bewogen, gerade diese Werke zusammenzubringen?

Ich versuche, die Entwicklung von Prokofieffs sinfonischem Stil ausgehend von seinen weniger bekannten frühen Werken zu erforschen, die entstanden, als er noch mit seiner Familie in Sontsowka lebte, in der heutigen Oblast Donezk in der Ukraine. Für mich war es stets mehr als nur ein biographischer Fakt, dass er in der Ukraine geboren wurde. In seiner Jugend, bis im Jahre 1910 sein Vater starb, verbrachte Prokofieff den Großteil seiner Zeit in Sontsowka, so auch die Sommerferien, wenn er nicht zum Studium in Sankt Petersburg war. Das Donezbecken trägt ein reiches Erbe alter slawischer Geschichte in sich, und in seiner Autobiographie beschreibt Prokofieff sein Geburtsland mit solcher Liebe und emotionaler Bindung, dass es keinen Zweifel daran geben kann, dass diese Gefühle enorm seine Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst haben. Er erinnert sich daran, sich an den aufblühenden Mohnblumenfeldern erfreut zu haben, an den alten skythischen Begräbnisstätten und am gefühlsbetonten Charakter der örtlichen Bevölkerung. Sein ganzes Leben lang nannte er sich, wann immer er sich auf seine Vergangenheit bezog, einen „Jungen aus der Steppe“, und er verwendete in vielen seiner Werke ukrainische Elemente – unter anderem in der *Skythischen Suite*, in seiner Oper *Semjon Kotko*, seinem Ballett *Am Dnjepr*, und dem Chorstück „goldene Ukraine“ (aus *Lieder unserer Tage*). Mein Interesse an Prokofieffs besonderer Bindung zum Donezbecken und deren weiterer Einfluss auf sein Leben und Werk wurde zum Hauptgrund, warum wir zusammen mit den Sinfonien auch all seine frühen sinfonischen Werke von vor 1910 aufgenommen haben, darunter auch die *Herbstskizze*. Diese frühen Werke helfen uns dabei, die Wurzeln von Prokofieffs späterem sinfonischem Stil zu erforschen und besser zu verstehen.

Laut seinem Tagebuch wurde Prokofieff dazu inspiriert, seine Sinfonietta zu schreiben, als er einer Probeaufführung von Skrjabins damals brandneuem Le Poème de l'extase beiwohnte, welches fein säuberlich „Stück für Stück auseinandergenommen wurde“. Prokofieff ging davon aus, dass das Orchester anschließend Skrjabins Werk von Anfang bis zum Ende spielen würde, musste dann jedoch zu seiner Verwunderung und seinem Vergnügen feststellen, dass stattdessen die Sinfonietta von Rimski-Korssakoff gespielt wurde. Prokofieff erinnerte sich folgendermaßen zurück: „Nach Skrjabins durchdacht-majestätischer Musik ... erschien Korssakoffs Sinfonietta so klein, so bescheiden, und doch gleichzeitig transparent wie Wasser – und so lieblich!“ Also entschied sich Prokofieff dazu, ein ähnlich charmantes und geradliniges Werk zu komponieren. Wie erfolgreich war er damit, denken Sie? Wie wichtig oder deutlich bemerkbar ist der Einfluss Rimski-Korssakoffs in diesem Werk?

Die Sinfonietta ist eine Art fünfsätzige Suite „in stile classico“, doch es handelt sich nicht nur um eine reine Stilübung. Sieht man sich Prokofieffs frühe Werke an, dann fällt auf, dass diese alle sehr „klassisch“ und stilistisch transparent gestaltet sind, die Sinfonietta ist also in dieser Hinsicht nicht einzigartig. Allerdings enthält die Sinfonietta viele farbenfrohe und innovative (manchmal durchaus naive) Ideen, die oft geradezu „visuell“ wirken und deutlich auf Prokofieffs große Begabung für das Bühnengenre hinweisen. Ich sehe keine besondere Verbindung zur Sinfonietta von Rimski-Korssakoff: Ich denke vielmehr, dass es vermutlich der Kontrast zum Skrabin-Werk war, den Prokofieff während jener Probe am meisten genoss.

Sowohl die Sinfonietta als auch die Herbstskizze haben sich deutlich von ihren Ursprüngen entfernt: Prokofieff überarbeitete beide Werke 1915 und fertigte dann 1929 noch eine Neufassung der Sinfonietta an (er arbeitete in den späten 1920er Jahren daran, während er gleichzeitig das Ballett Le pas d'acier komponierte sowie seine Neufassung der zweiten Sinfonie); die letzte Fassung der Herbstskizze folgte 1934. Inwieweit kann man diese Stücke überhaupt noch als Frühwerke sehen?

Mit seinen Überarbeitungen dieser Werke veränderte er nichts an ihren Grundzügen; vermutlich wollte er einfach mehr Aufmerksamkeit auf diese ins Hintertreffen geratenen Werke ziehen, indem er kleine Verbesserungen vornahm und sie zum Teil neu orchestrierte. Man kann nur schwer glauben, dass selbst heute sowohl die Herbstskizze als auch die Sinfonietta so selten aufgeführt werden.

Gibt es vielleicht einen sehr persönlichen Grund dafür, dass Prokofieff insbesondere der Herbstskizze so zugetan war? Er gestand einmal ein, dass sie eine „innere Welt reflektiert, keine äußere. Diese Art von ‚Herbst‘ kann auch im Frühling und Sommer erscheinen.“ Man weiß zudem, dass sein Vater am 23. Juli 1910 (julianischer Kalender) starb, also in dem Monat,

bevor er mit der Komposition des Stückes begann, und er die Originalversion der Herbstskizze im September jenes Jahres fertigstellte.

Es kann durchaus sein, dass er tatsächlich seine persönliche Trauer ausdrückte und sich auf die herbstliche Schönheit der Natur bezog, die ihm zur Linderung seiner Trauer dienen sollte, wie Beethoven es in einigen seiner langsamten Sätze tat.

Prokofieffs Jahre später komponierte erste Sinfonie scheint nicht nur seine Hommage an Haydn gewesen zu sein, sondern auch ein Tribut an seinen Dirigierlehrer am Konservatorium, Nikolai Tscherepnin, der seinen Studenten die Sinfonien Haydns nahebrachte und sich daran erfreute, auf kleine Details in den Partituren hinzuweisen. Wie hilfreich ist es, mit einer von Haydns Sinfonien vertraut zu sein, wenn man Prokofieffs „Klassische“ Sinfonie hört?

Haydns Stil (insbesondere seine musikalischen Überraschungen und seinen Humor) zu kennen, mag den Zuhörern dabei helfen, die Verbindung zwischen klassischem und neo-klassischem Stil besser zu verstehen; doch ich glaube nicht, dass es eine spezielle Haydn-Sinfonie gibt, die besonders mit Prokofieffs „Klassischer“ Sinfonie verknüpft ist. Tatsächlich ist diese Sinfonie nicht das erste Werk, bei dem sich Prokofieff auf den Stil der Klassik bezieht – man denke an solch frühe Werke wie den „Rigaudon“ oder die „Gavotte“ aus seinem op. 12. In diesem Werk jedoch verbindet er auf meisterhafte Weise eine stilistisch klassische musikalische Sprache mit einfallsreichen und recht ungewöhnlichen tonalen Verschiebungen, einigen unerwarteten Modulationen, Humor (eine Hommage an den „Papa“ Haydn) und einer unglaublichen Frische des Ausdrucks. Es ist, als würde er viele Jahre später mit einem sanften Lächeln an den „ewigen“ klassischen Stil erinnern...

Die zweite Sinfonie unterscheidet sich deutlich von allen anderen Werken, die wir besprochen haben: Sie wirkt nicht lediglich unterhaltend und auch nicht „privat“, sondern tritt keck und modernistisch auf – ein deutlicher Einfluss ist Honeggers Pacific 231. Inwiefern stellt Prokofieffs zweite Sinfonie wenn schon keinen Bruch mit seinen früheren Werken, so doch den Beginn eines neuen Kapitels seiner Kreativität dar?

Als er an seiner zweiten Sinfonie arbeitete, verfolgte Prokofieff ernsthafte Pläne, dauerhaft in Paris zu bleiben und sogar ein französischer Staatsbürger zu werden. Die Premiere eines neuen Werkes dort musste schon ziemlich außergewöhnlich ausfallen. Der Uraufführung der Sinfonie, die im Juni 1925 von Serge Koussewitzky dirigiert wurde, wohnten Igor Strawinsky sowie viele Vertreter der russischen Diaspora in Paris bei. Sie war kein Erfolg. Prokofieff schrieb damals: „Ich habe diese Musik derart komplex gemacht, dass selbst ich, wenn ich sie höre, ihr Wesen nicht erfassen kann, was kann ich also von anderen erwarten?“ Es ist natürlich

schwierig, sich zu diesen Zeilen zu äußern, ohne einen Beleg dafür zu haben, wie gut die eigentliche Aufführung war. Jedenfalls wird die zweite Sinfonie heute als eines von Prokofieffs besten und innovativsten Werken überhaupt anerkannt. Diese Musik weist Schlüsselemente seiner strahlenden Persönlichkeit auf, der des „sonnigen Skythen“, wie sein enger Freund, der Dichter Konstantin Balmont, Prokofieff nannte. Der erste Satz wird von einer hartnäckigen rhythmischen Energie angetrieben, wobei die komplexe melodische Expressivität einen stark affirmativen, selbstbewussten Eindruck vermittelt. Der zweite Satz steht in völligem Kontrast hierzu, er bewegt die Zuhörer mit seinem zutiefst persönlichen, lyrischen und nostalgischen Ausdruck. Diese beiden kontrastierenden Elemente symbolisieren und charakterisieren auf eindringliche Weise Prokofieffs grundlegend slawische Persönlichkeit, und das starke nostalgische Element zeigt den Grad seiner Bindung an seine Heimat und seine Wurzeln an. In gewisser Weise wird seine Rückkehr in die Sowjetunion vorausgedeutet. Prokofieff war (im Gegensatz zu Strawinsky) vermutlich einer der Künstler, die physisch ihrem Lande und dessen Bewohnern nahe sein müssen, um für sich selbst Erfüllung zu finden.

Wie ernst ist Prokofieffs anscheinende Ausrichtung der Sinfonie an Beethovens letzter Klaviersonate op. 111 zu nehmen? Kann es vielleicht sein, dass Prokofieff die Kritiker ein wenig aufziehen wollte (wie er es tat, als er seine erste Sinfonie die „Klassische“ nannte), indem er dieses schrille modernistische Werk in die Form eines verehrten klassischen/frühromantischen Meisterwerks goss?

Ich glaube, dass Prokofieff die (für eine Sinfonie) seltene Form des Sonatensatzes mit einer sich anschließenden Reihe von Variationen verwendete, da sie dieser Sinfonie sowohl eine solide Grundlage als auch eine besondere Form verlieh, was beim Hörer einen starken Eindruck hinterlässt, und dies war vermutlich seine Intention. Struktur und Ausdruck allerdings werden in dieser Sinfonie eins und unterstützen sich gegenseitig. Starke emotionale Kontraste und innovative Ideen werden von einer rein klassischen Form vereint, was diese Sinfonie ebenfalls zu einer „klassischen“ macht, jedoch auf völlig andere Weise.

Selbst heute besitzt diese Sinfonie, obwohl es sich um eines von Prokofieffs erhebendsten Werken handelt, den Ruf, eine der am schwersten aufführbaren zu sein. Worin bestehen die größten Herausforderungen?

Wie Prokofieff selbst zugab, ist die Musik extrem komplex; die wichtigste Herausforderung besteht darin, sie verständlich zu machen, ohne ihren dynamischen Fluss zu schwächen oder den physischen Eindruck, mit dem die Musik einen überwältigen sollte, zu reduzieren. Selbst bei all ihrer Komplexität sollten die Zuhörer noch in der Lage sein, eine Abfolge der wichtigsten melodischen und rhythmischen Figuren nachzuvollziehen. Und das ist es, was wir mit dieser Aufnahme erreichen möchten.

Das Interview führte Daniel Jaffé

Übersetzung: Leandra Rhose

Introduction : Kirill Karabits

Après la gravure des Troisième et Septième Symphonies, voici le nouvel opus de notre cycle symphonique de Serge Prokofiev.

Cet album est consacré à la Deuxième Symphonie, l'une des compositions les plus révolutionnaires et symboliques du XXe siècle, parfait exemple du style unique de Prokofiev avec son élan émotionnel fort et sa constante affirmation identitaire dans le premier mouvement, et ses réflexions lyriques des plus délicates dans le second mouvement. Dans cette symphonie, Prokofiev approfondit des idées qu'il avait déjà commencé à développer dans son ballet *Ala i Lolli*. Il utilise à nouveau une musique barbare et colorée qui décrit ici les Scythes, mais cette fois élaborée sur une forme purement classique – quelle étrange association! Après un échec cuisant le jour de la première, la Deuxième Symphonie fut longtemps considérée comme une œuvre difficile, mais elle s'est aujourd'hui imposée dans les esprits comme l'une des compositions les plus brillantes et expressives de Prokofiev.

Outre les symphonies, notre cycle présente les premières compositions écrites avant 1910 (année où Prokofiev quitta sa ville natale, Sontsovka, aujourd'hui partie de l'Ukraine). Ces œuvres permettent de comprendre les racines du style symphonique de Prokofiev et la polyvalence de sa personnalité musicale. La Sinfonietta op.5/48 en est un exemple remarquable : œuvre de jeunesse injustement éclipsée par la Première Symphonie, c'est une composition délicieuse et enjouée, et comme la Symphonie « Classique », elle représente la dimension néo-classique et l'élégance de Prokofiev.

L'*Esquisse automnale* op.8, miniature orchestrale poétique et magnifiquement élaborée, que Prokofiev décrivait comme « assez sombre », est fortement influencée par l'*Île des morts* et la Deuxième Symphonie de Rachmaninov, écrites dans la même tonalité de *mi* mineur.

Entretien avec Kirill Karabits : les œuvres de jeunesse et les deux premières symphonies de Prokofiev

Vous avez gravé des œuvres très diverses sur ce disque. La Sinfonietta et l'Esquisse automnale, respectivement composées en 1909 et 1910, furent toutes deux écrites alors que Prokofiev étudiait au Conservatoire de Saint-Pétersbourg ; la Première Symphonie, œuvre composée en hommage à Haydn en 1916–1917, fut créée juste avant que Prokofiev ne quitte la Russie soviétique pour l'Amérique ; et la Deuxième Symphonie, œuvre délibérément moderne « faite de fer et d'acier », fut écrite pendant son séjour à Paris en 1924–1925. Qu'est-ce qui vous a poussé à réunir ces œuvres en particulier ?

Je souhaitais examiner l'évolution du style symphonique de Prokofiev à partir de ses premières œuvres moins connues, écrites alors qu'il vivait encore avec sa famille à Sontsovka, qui se trouve aujourd'hui dans la région de Donbass en Ukraine. Pour moi, le fait qu'il soit né en Ukraine a toujours été plus qu'un simple détail biographique. Pendant sa jeunesse et jusqu'en 1910, année de la mort de son père, Prokofiev passa la grande majorité de son temps, lorsqu'il n'étudiait pas à Saint-Pétersbourg, y compris les vacances d'été, à Sontsovka. La région de Donbass compte une histoire slave riche et séculaire, et dans son autobiographie, Prokofiev décrit sa terre natale avec tellement d'amour et de tendresse qu'on ne peut douter que ces sentiments aient grandement influencé son développement et sa personnalité. Il se souvient de l'admiration ressentie face aux champs de pavots en fleur, aux anciennes sépultures scythes et au caractère sensible des locaux. Toute sa vie, lorsqu'il évoquait son passé, il se qualifiait d'« homme des steppes » et il utilisa des éléments ukrainiens dans nombre de ses œuvres – la Suite scythe, l'opéra *Semyon Kotko*, le ballet *Sur le Borysthène*, le chœur « Ukraine dorée » (tirée des *Chants de nos jours*), et bien d'autres. C'est principalement mon intérêt pour la relation particulière que Prokofiev entretenait avec le Donbass, et l'influence que celui-ci allait avoir sur sa vie et son œuvre, qui nous ont conduit à enregistrer, avec les symphonies, toutes les œuvres symphoniques de jeunesse écrites avant 1910, dont l'*Esquisse automnale*. Ces premières œuvres nous ont permis d'étudier et de mieux comprendre les racines du style symphonique ultérieur de Prokofiev.

D'après le journal de Prokofiev, c'est une répétition du alors tout nouveau Poème de l'extase de Scriabine, méticuleusement « décomposé section par section », qui lui inspira la composition de sa Sinfonietta. Prokofiev s'attendait à ce que l'orchestre joue ensuite l'œuvre

de Scriabine jusqu'à la fin, mais fut surpris et amusé lorsqu'il se lança à la place dans la Sinfonietta de Rimski-Korsakov. « Après la musique complexe et majestueuse de Scriabine [...] la Sinfonietta de Korsakov semblait si petite, si discrète, mais à la fois transparente comme de l'eau, et si belle ! » se souvient Prokofiev, qui décida donc de composer une œuvre tout aussi délicieuse et simple. À quel point a-t-il réussi à relever ce défi ? Dans quelle mesure l'influence de Rimski-Korsakov est-elle notable ou visible dans cette œuvre ?

La Sinfonietta est une sorte de suite en cinq mouvements dans le style classique mais ne peut se réduire à un exercice de style. Si l'on examine les premières œuvres de Prokofiev, on remarque qu'elles sont toutes « classiques » et de style transparent, la Sinfonietta n'est donc pas unique à cet égard. Ceci dit, la Sinfonietta présente de nombreuses idées colorées et inventives (parfois assez naïves) qui prennent souvent une dimension « visuelle » et révèle clairement le grand talent de Prokofiev dans les genres théâtraux. Je ne vois pas de lien particulier avec la Sinfonietta de Rimski-Korsakov : je pense que c'est probablement son contraste avec l'œuvre de Scriabine que Prokofiev apprécia le plus pendant cette répétition-là.

La Sinfonietta et l'Esquisse automnale se sont toutes deux quelque peu éloignées de leurs formes originelles : Prokofiev les révisa en 1915, puis remania la Sinfonietta en 1929 (il y travailla à la fin des années 1920, alors qu'il écrivait le ballet Le pas d'acier et reprenait sa Deuxième Symphonie), puis effectua une ultime révision de l'Esquisse automnale en 1934. Dans quelle mesure peut-on continuer à les considérer comme des œuvres de jeunesse ?

La révision de ces œuvres n'a aucunement altéré leur essence : il voulait très certainement attirer l'attention sur ces œuvres délaissées en opérant de légères améliorations et en les réorchestrant partiellement. Il est difficile de croire que, même aujourd'hui, l'*Esquisse automnale* et la Sinfonietta soient encore si rarement exécutées.

Est-il possible que l'attachement de Prokofiev pour l'Esquisse automnale soit motivé par une raison très personnelle ? Il confia un jour qu'elle « reflète un monde intérieur, et pas extérieur. Cette sorte d'« automne » peut advenir au printemps ou à l'été ». Nous savons également que, un mois avant qu'il ne s'attèle à sa composition, son père décéda le 23 juillet 1910 (dans le calendrier julien), et qu'il acheva la première version de l'Esquisse automnale au mois de septembre.

Il est fort possible qu'il exprimait alors sa propre tristesse, et faisait allusion à la beauté de la nature en automne et y cherchait du réconfort, comme Beethoven le fit dans quelques-uns de ses mouvements lents.

La Première Symphonie de Prokofiev, composée des années plus tard, apparaît non seulement comme un hommage à Haydn mais également au professeur qui lui enseigna la direction au Conservatoire, Nikolaï Tcherepnine, lequel fit découvrir les symphonies de Haydn à ses étudiants et se plaisait à en souligner des détails compositionnels. Est-il utile de connaître les symphonies de Haydn lorsqu'on écoute une symphonie « classique » de Prokofiev ?

Connaître le style de Haydn (en particulier son humour et ses surprises musicales) peut aider les auditeurs à identifier et mieux comprendre les liens entre les styles classique et néo-classique ; mais je ne crois pas qu'aucune symphonie de Haydn ait un lien véritable avec les œuvres classiques de Prokofiev. De fait, cette symphonie n'est pas la première œuvre où Prokofiev fait allusion au « style classique » – pensons à des œuvres de jeunesse comme les pièces de son op.12, « Rigaudon » ou « Gavotte ». Dans ce recueil, cependant, il allie avec brio un langage classique avec des variations tonales inventives et assez inhabituelles, des modulations soudaines et inattendues, de l'humour (en hommage à « Papa Haydn ») et une expression d'une incroyable fraîcheur. C'est comme s'il rappelait à notre mémoire le style classique « éternel » bien des années après ses années de gloire, avec un doux sourire...

La Deuxième Symphonie est très différente de toutes les œuvres que nous avons évoquées : ce n'est ni une œuvre purement divertissante, ni une œuvre privée, mais elle semble être effrontément moderne – clairement marquée par l'influence de Pacific 231 d'Arthur Honegger. Dans quelle mesure la Deuxième Symphonie de Prokofiev représente, si ce n'est une rupture avec ses œuvres précédentes, le début d'un nouveau chapitre de sa créativité ?

Lorsqu'il travaillait à sa Deuxième Symphonie, Prokofiev avait le projet de s'établir définitivement à Paris et même de prendre la nationalité française. Il fallait donc faire de la création d'une nouvelle œuvre un événement exceptionnel. Igor Stravinsky ainsi que de nombreux représentants de la diaspora russe à Paris assistèrent à la première de la symphonie dirigée par Serge Koussevitzky en juin 1925. Ce ne fut pas un succès. Prokofiev écrit à l'époque : « J'ai écrit cette musique si complexe que, quand je l'écoute moi-même, je ne peux comprendre son essence, aussi que puis-je attendre des autres ? » C'est, bien évidemment, difficile de se prononcer sur ces quelques lignes sans connaître la qualité de l'exécution d'alors. Quoi qu'il en soit, la Deuxième Symphonie est aujourd'hui considérée comme l'une des œuvres majeures et les plus novatrices de Prokofiev. Cette musique révèle des éléments clés de sa personnalité lumineuse, celle d'un « Scythe solaire », comme le surnommait son ami proche, le poète Konstantin Balmont. Le premier mouvement est mu par une énergie rythmique insistant, et l'expression mélodique complexe permet de traduire une affirmation du moi prononcée. Le second mouvement est en contraste total, émouvant par son expression profondément personnelle, lyrique et nostalgique. Ces deux éléments

très différents symbolisent et caractérisent grandement l'essence slave de la personnalité de Prokofiev, et la dimension nostalgique marquée démontre combien Prokofiev était attaché à son pays natal et ses racines, et d'une certaine façon, annonce son retour prochain en Union soviétique. Prokofiev était certainement l'un de ces artistes qui (contrairement à Stravinsky), ressentait le besoin d'être physiquement proche de sa terre et de ses gens pour s'épanouir en tant qu'individu.

À quel point doit-on accorder de l'importance au fait que Prokofiev modèle apparemment sa symphonie sur le final de la Sonate pour piano op.111 de Beethoven ? Est-il possible que Prokofiev ait « taquiné » les critiques, comme il l'avait fait en intitulant sa Première Symphonie « Classique », et en présentant cette œuvre moderniste discordante sous la forme d'un remarquable chef-d'œuvre de la période classique ou du début du romantisme ?

Je pense que Prokofiev utilisa la forme rare (pour une symphonie) d'un mouvement de sonate suivi d'un ensemble de variations car cela offrait à la fois une base stable et une forme particulière à cette symphonie, produisant un fort impact sur l'auditeur, comme c'était probablement son intention. La structure et l'expression, toutefois, sont uniques dans cette symphonie et vraiment complémentaires. Les forts contrastes émotionnels et les idées novatrices sont reliés ici dans une forme purement classique, ce qui rend cette symphonie « classique » aussi, mais de façon totalement différente.

Même aujourd'hui cette symphonie, bien qu'elle soit l'une des œuvres les plus exaltantes de Prokofiev, a la réputation d'être l'une des plus difficiles à exécuter. Quels en sont les principaux défis ?

Comme Prokofiev le reconnut lui-même, cette musique est extrêmement complexe ; le défi le plus important consiste à trouver la façon de la rendre intelligible sans pour autant affaiblir son flux énergétique ou réduire l'impact physique de cette musique destinée à submerger l'auditeur. Même malgré sa complexité, les auditeurs devraient être capables de suivre une séquence de figures mélodiques et rythmiques essentielles. C'est l'objectif principal que nous avons essayé d'atteindre avec ce disque.

Entretien : Daniel Jaffé

Traduction : Noémie Gatzler

Biographies of the conductor and orchestra can be found at www.onyxclassics.com. Biographien des Dirigenten und des Orchesters finden Sie bei www.onyxclassics.com. Vous trouverez des biographies du chef d'orchestre et de l'orchestre sur www.onyxclassics.com.

This recording was made possible through a generous grant from the BSO Endowment Trust.

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Producer: Andrew Walton

Balance engineer: Mike Clements

Recording location: The Lighthouse, Poole, Dorset, June 2014

Cover photo: Eric Richmond

Design: Jeremy Tilston for WLP Ltd The WLP logo consists of the letters 'WLP' in a bold, sans-serif font, enclosed within a horizontal oval shape.

www.bsolive.com

www.onyxclassics.com

DDD

(C)19017

ONYX 4139

© 2014 BOURNEMOUTH SYMPHONY ORCHESTRA © 2014 PM CLASSICS LTD. ALL RIGHTS OF THE MANUFACTURER AND OF THE RECORDED WORK RESERVED.
UNAUTHORISED HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE, BROADCAST AND COPYING OF THIS RECORDING PROHIBITED.

Also available on ONYX

ONYX 4063
Khachaturian: Spartacus · Gayaneh excerpts
Kirill Karabits

ONYX 4113
Britten · Shostakovich: Violin Concertos
Bournemouth SO · Kirill Karabits

ONYX 4137
Prokofiev: Symphonies 3 & 7
Bournemouth SO · Kirill Karabits

ONYX 4074
Tchaikovsky · Mussorgsky
Pictures at an Exhibition etc.
Kirill Karabits

www.onyxclassics.com
ONYX 4139