NAXOS

ROUSSEL

Symphony No. 4

Rapsodie flamande • Petite Suite • Sinfonietta

Royal Scottish National Orchestra
Stéphane Denève

Albert Roussel (1869-1937):

Symphony No. 4 • Rapsodie flamande • Petite Suite • Concert pour petit orchestre • Sinfonietta

Although he remained an outsider in French music, Albert Roussel, born at Tourcoing on 5th April 1869, touched on almost all the stylisms of his era while forging a highly personal idiom. An academically gifted student, he was sent by guardians (his father having died in 1870 and his mother in 1877) to Paris in 1884, where he pursued his musical studies at the Collège Stanislas. His early manhood was spent in the French Navy, where he rose to the rank of lieutenant and visited the Near East and China, experiences that left a considerable mark on his music. Resigning from the Navy in 1894, he settled in Paris to study music in earnest. It was a measure of his thoroughness that, having entered the Schola Cantorum to study with Vincent d'Indy in 1898, he was invited to take over the counterpoint class just four years later and went on to tutor a whole generation of composers, including such diverse figures as Eric Satie, Edgard Varèse and Bohuslav Martin .

Roussel destroyed almost all of his compositions from the 1890s, and only made his public début as a composer in 1903. Thereafter, he built up a select catalogue (59 opuses) that falls into three main periods. From 1902-13, he absorbed Impressionistic tendencies found in such composers as Debussy and Ravel, evident in his *First Symphony* [Naxos 8.572243] and the choral work *Evocations*, before arriving at an idiom of great refinement and subtlety in his ballet *Le festin de l'araignée*. The years around the First World War were occupied with an ambitious opera-ballet *Padmâvatî*, whose Hindu-derived scenario is testament to the composer's imagination and its complex harmonic language to the exploration of new musical territory evident in those works written during 1918-25, notably the *Second Symphony* [Naxos 8.570259], the one-act opera *La naissance de la lyre* and the *Second Violin Sonata*.

A time of transition, this period of soul-searching was succeeded around 1925 by a mature idiom which, while related to the prevailing neo-classicism, is wholly personal in its resourceful harmonies, intricate counterpoint and energetic rhythms. Notable works include the comic opera *Le testament de la tante Caroline*, the ballets *Bacchus et Ariane* [Naxos 8.570245] and *Aeneas*, the *Third and Fourth Symphonies*, a setting of *Psalm 80* and chamber works including a *String Quartet* and *String Trio*. This period coincided with growing success outside France, notably the Unites States to which he made a triumphal visit in 1930, but failing health had begun to take its toll. Following a heart attack, he died at Royan on 23rd August 1937 and was buried overlooking the sea, a composer of music "willed and realised for its own sake".

Composed in 1934 and given its première in Paris on 19th October the next year conducted by Albert Wolff, the *Fourth Symphony* continues the line of thinking defined by its predecessor [Naxos 8.570245], while taking thematic integration and formal lucidity to new heights. These, along with a more oblique expressive profile, have accorded it less popularity.

The first movement opens with an introduction with solo woodwind heard against divided strings and which has an austere beauty. The main portion starts with a lively theme, brass to the fore, contrasted with a tender melody for woodwind and strings. A compact and resourceful development ensues, the reprise being altered to highlight different aspects of the orchestration, before the coda wraps up proceedings in a no-nonsense manner. The slow movement, Roussel's greatest, unfolds in waves of fastidiously wrought polyphony, woodwind bringing colour and clarity to the texture. An initial climax sees the entry of the brass, woodwind and lower strings increasing intensity through to the main climax which brings something of the animated mood from the previous movement. This is dispelled, though not before one last upsurge brings a return to the mood at the outset and a close of distanced serenity. The scherzo begins with darting gestures from woodwind and strings,

brass adding their edge to music whose motivic transformation is as intensive as its rhythmic drive. The finale opens with a dance-like theme whose dexterity is thrown into relief by the more forceful manner that soon emerges. The alternation of these related aspects gives this music impetus as it cavorts through a sonata-rondo format on the way to a conclusion typical of Roussel in its affirmation and decisiveness.

Composed in 1936 and given its première on 12th December by Erich Kleiber in Brussels, *Rapsodie flamande* is Roussel's belated homage to his Flemish ancestry. It deploys five songs from the sixteenth and seventeenth centuries, all taken from Ernest Closson's collection *Popular Songs of the Belgian Provinces*. Opening in a sombre manner, the piece soon takes on a more animated gait that brings several lively melodic ideas in its wake, leading to a robust climax with brass to the fore, then slowing into a tranquil section whose plaintive melody is discussed by woodwind and strings. This gives way to livelier music and a forceful climax, ending the work in a determined yet (given the minor key) ambivalent mood.

The other pieces are all representative of Roussel's later work in their compact dimension, economical orchestration and three movement (fast-slow-fast) form. Composed in 1929 and first performed on 11th April by Walter Straram in Paris, the *Petite Suite* is the most picturesque. The *Aubade* is typical in its rhythmic élan and highlighting of woodwind, as is its subtle transformation of motifs. A sudden half-close prepares for the *Pastorale*, among Roussel's most fetching in its wistful woodwind writing and gently undulating motion. An ambiguous mood is sounded by brass but the initial music, with clarinet and flute solos, has the last word. The *Mascarade* opens in lively manner yet, as befits its title, there is a hint of knavery on the way to a tellingly understated close.

Two years earlier, on 5th May 1927, Straram had given the première in Paris of the *Concert pour petit orchestre*, written immediately after the *Suite in F* [Naxos 8.570259] to which it forms a lesser known though more refined counterpart. The first movement pivots between two equally lively themes, contrasting in rhythmic emphasis, before a harmonically oblique ending. The slow movement emphasizes the *concerto grosso* principle evident throughout and features some of its composer's most fastidious scoring, notably the long-held woodwind chords that see the piece through to a remote and almost somnolent conclusion. The finale breaks abruptly with this mood in music whose coursing energy admits its own share of harmonic ambiguity, though without the final deft resolution ever being in question.

Composed in 1934, immediately before the *Fourth Symphony*, Roussel's *Sinfonietta* had its première on 19th November with Jean Evrard and takes formal economy to something near its limits, without the music ever becoming arid. The first movement is a perfectly wrought sonata form in miniature, its animated and expressive themes resourcefully developed and reprised within the compact time-frame. Although the slow movement here is no longer than those either side, its sustained opening and the soulful writing that ensues have an elegiac intensity out of all proportion to its length. It builds to a climax, at the apex of which the finale begins in sprightly fashion. A gentler theme provides contrast, then the initial mood resumes through to the lively close.

Richard Whitehouse

Royal Scottish National Orchestra

Photo: Peter Devlin

The Royal Scottish National Orchestra is one of Europe's leading symphony orchestras. Formed in 1891 as the Scottish Orchestra, the company became the Scottish National Orchestra in 1950, and was awarded Royal Patronage in 1991. The orchestra performs a busy schedule of concerts across Scotland, tours internationally to Europe's greatest concert halls and makes frequent appearances at the BBC Proms and the Edinburgh International Festival. Distinguished conductors who have contributed to the success of the orchestra include Sir John Barbirolli, Karl Rankl, Hans Swarowsky, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, Conductor Laureate Neeme Järvi and Conductors Emeriti Walter Weller and Alexander Lazarev. Stéphane Denève was appointed Music Director in 2005 and his first recording with the RSNO, Albert Roussel's *Symphony No. 3* and the complete ballet suite *Bacchus et Ariane* (Naxos 8.570245) was released in 2007, receiving the *Diapason d'Or de l'Année* for Symphonic Music. The second disc in the series, featuring Roussel's *Symphony No. 2*, *Pour une fête de printemps* and *Suite in F* (Naxos 8.570529), was released in 2008 and the third, Roussel's *Symphony No. 1*, *Résurrection* and *Le marchand de sable qui passe* (Naxos 8.570323) was released in September 2009, both to widespread critical acclaim. The RSNO has made an important contribution to the authoritative Naxos series of Bruckner *Symphonies* under the late Georg Tintner, and recorded a complete cycle of the orchestral works of Samuel Barber under former Principal Guest Conductor Marin Alsop. The orchestra is one of Scotland's National Performing Companies, supported by the Scottish Government.

Stéphane Denève

Photo: J Henry Fair

Music Director of the Royal Scottish National Orchestra since 2005, Stéphane Denève has made regular appearances with the orchestra at the Edinburgh International Festival and BBC Proms. A champion of the works of Albert Roussel, he and the orchestra were given a prestigious *Diapason d'Or de l'année* award in 2007 for their first disc featuring the French composer's works. In recent seasons Stéphane Denève has appeared as a guest conductor with orchestras including the Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony, Czech Philharmonic, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, NDR Symphony Hamburg, SWR Symphony Stuttgart, and the Zürich Tonhalle Orchestra. In the field of opera he has led productions at the Royal Opera House, Opéra National de Paris, Netherlands Opera, Glyndebourne Festival, and Bologna's Teatro Comunale. He has also worked with a distinguished list of solo artists including Piotr Anderszewski, Leif Ove Andsnes, Emanuel Ax, Natalie Dessay, Leonidas Kavakos, Nikolai Lugansky, Gil Shaham, Jean-Yves Thibaudet, Lars Vogt, Frank Peter Zimmermann, Nikolaj Znaider and Pinchas Zukerman.

Albert Roussel (1869-1937)

Symphonie n° 4 • Rapsodie flamande • Petite Suite • Concert pour petit orchestre • Sinfonietta

Eternel outsider de la musique française, Albert Roussel, né à Tourcoing le 5 avril 1869, s'essaya quasiment à tous les styles de son époque finissant par forger un langage qui lui était propre. Elève doué durant ses études, il fut envoyé par ses tuteurs à Paris en 1884, où il poursuivit sa formation musicale au Collège Stanislas. Il passa sa prime jeunesse dans la Marine française, où il atteignit le grade de lieutenant, visitant le Proche-Orient et la Chine. Ayant quitté la Marine en 1894, il se fixa à Paris pour étudier sérieusement la musique. Il était si appliqué que lorsqu'il entra à la Schola Cantorum pour étudier avec Vincent d'Indy en 1898, il fut invité à reprendre le cours de contrepoint quatre ans plus tard, instruisant toute une génération de compositeurs, parmi lesquels des personnalités aussi diverses qu'Erik Satie, Edgard Varèse et Bohuslav Martin .

Roussel détruisit presque toutes ses compositions des années 1890, et ne fit ses débuts publics de compositeur qu'en 1903. A partir de là, il édifia un catalogue choisi mais significatif qui s'articule en trois périodes principales. De 1902 à 1913, il absorba les tendances impressionnistes de Debussy et Ravel, manifestes dans sa *Première Symphonie* et dans l'œuvre chorale *Evocations*, parvenant à un idiome extrêmement raffiné et subtil dans son ballet *Le festin de l'araignée*. Il occupa les années avoisinant la Première Guerre mondiale avec un ambitieux opéra-ballet *Padmâvatî*, dont la trame d'inspiration hindoue témoigne de son imagination inquisitrice et dont la complexité harmonique illustre son désir d'explorer de nouveaux territoires musicaux, territoires qui s'avérèrent minés entre 1918 et 1925, notamment dans la *Deuxième Symphonie*, l'opéra en un acte *La naissance de la lyre* et également la *Deuxième Sonate pour violon*.

A cette phase transitoire de quête identitaire succéda vers 1925 un idiome de pleine maturité qui, lié au néoclassicisme européen alors en vigueur, est intrinsèquement personnel de par son ingénieuse harmonie, son contrepoint recherché et ses rythmes énergiques. Parmi les œuvres de cette période, on retiendra l'opéra-comique *Le testament de la tante Caroline*, les ballets *Bacchus et Ariane* [Naxos 8.570245] et *Aeneas*, les *Troisième* et *Quatrième Symphonies*, le *Psaume 80*, et des pièces de chambre incluant un *Quatuor à cordes* et un *Trio à cordes*. Ce fut aussi l'époque où il rencontra le succès à l'étranger, notamment aux USA, y effectuant une visite triomphale en 1930, mais sa santé déclinante finit par lui interdire les voyages, puis la composition. A la suite d'une crise cardiaque, il mourut à Royan le 23 août 1937 et fut inhumé dans un cimetière surplombant l'océan : un compositeur de pages 'voulues et accomplies pour la seule gloire de la musique'.

Composée en 1934 et créée à Paris le 19 octobre de l'année suivante sous la direction d'Albert Wolff, la *Quatrième Symphonie* poursuit la ligne de réflexion définie par sa devancière [Naxos 8.570245], tout en portant l'intégration thématique et la lucidité formelle vers de nouveaux sommets. Ces traits, auxquels vient s'ajouter un profil expressif plus tortueux, lui ont valu un accueil plus mitigé.

Le premier mouvement débute par une introduction avec vents seuls sur un fond de cordes divisées et présente une beauté austère. Le segment principal commence par un thème vif, avec les cuivres au premier plan, auquel une tendre mélodie pour vents et cordes apporte son contraste. Un développement compact et inventif s'ensuit, la reprise étant altérée pour souligner différents aspects de l'orchestration avant que la coda ne vienne conclure l'ensemble en toute simplicité. Le mouvement lent se déroule par vagues de polyphonie méticuleusement construites, les vents prodiguant couleur et clarté à la texture. Un premier point culminant voit s'intensifier l'entrée des cuivres, des vents et des cordes graves vers l'apogée principal qui apporte avec lui une réminiscence de l'atmosphère animée du mouvement précédent. Celle-ci se dissipe, mais pas avant qu'un dernier sursaut n'introduise un retour de

l'atmosphère initiale et une conclusion d'une sérénité distante. Le scherzo débute par des gestes brusques des vents et des cordes, les cuivres ajoutant leur âpreté à une musique dont les transformations de motifs sont aussi intensives que son impulsion rythmique. Le finale s'ouvre sur un thème apparenté à une danse dont la dextérité est mise en relief par la manière plus affirmée qui ne tarde pas à se faire jour. L'alternance de ces aspects apparentés donne de l'élan à cette page alors qu'elle caracole tout au long d'une forme de sonate-rondo sur la voie d'une conclusion dont l'engagement et l'aplomb sont typiques de Roussel.

Composée en 1936 et créée le 12 décembre par Erich Kleiber à Bruxelles, la *Rapsodie flamande* est l'hommage tardif de Roussel à ses racines flamandes. L'ouvrage déploie cinq chansons des XVIe et XVIIe siècles, toutes tirées du recueil d'Ernest Closson *Chansons populaires des provinces belges*. Après une sombre introduction, le morceau ne tarde pas à adopter une allure plus animée qui entraîne plusieurs idées mélodiques pleines de vivacité dans son sillage, menant à un robuste apex avec les cuivres en première ligne, puis ralentissant dans une tranquille section dont la mélodie plaintive est commentée par les vents et les cordes. Ceci laisse place à une musique plus enjouée et à un puissant apogée, concluant l'ouvrage dans une atmosphère déterminée et pourtant (étant donnée la tonalité mineure) ambivalente.

Les autres morceaux sont tous représentatifs des œuvres de la maturité de Roussel de par leur concision, leur orchestration épurée et leur forme en trois mouvements (rapide-lent-rapide). Composée en 1929 et créée le 11 avril par Walter Straram à Paris, la *Petite Suite* est la plus pittoresque du lot. L'*Aubade* est caractéristique par son élan rythmique et le rôle important des vents, tout comme sa subtile transformation des motifs. Une demi-conclusion subite ouvre la voie à la *Pastorale*, l'une des pages les plus séduisantes de Roussel avec sa mélancolique écriture de vents et son mouvement aux tendres ondulations. Les cuivres instaurent une atmosphère ambiguë, mais la musique initiale, avec des solos de clarinette et de flûte, finit par avoir le dernier mot. La *Mascarade* débute avec enjouement, mais comme le suggère son titre, elle se teinte quelque peu de canaillerie tout en cheminant vers sa conclusion discrète mais éloquente.

Deux ans auparavant, le 5 mai 1927, Straram avait donné la création parisienne du *Concert pour petit orchestre*, écrit immédiatement après la *Suite en fa* [Naxos 8.570259] dont il constitue un pendant moins célèbre mais plus raffiné. Le premier mouvement pivote entre deux thèmes aussi vifs l'un que l'autre dont l'emphase rythmique est contrastée, avant une conclusion aux harmonies obliques. Le mouvement lent souligne le principe de *concerto grosso* manifeste tout le long du morceau et présente l'une des orchestrations les plus recherchées du compositeur, notamment avec les accords de vents longuement tenus qui mènent l'ouvrage vers sa conclusion lointaine et presque somnolente. Le finale rompt abruptement avec cette atmosphère dans des pages dont le flux d'énergie ne renie pas sa propre part d'ambiguïté harmonique, mais sans que la résolution cadentielle soit jamais remise en question.

Composée en 1934, juste avant la *Quatrième Symphonie*, la *Sinfonietta* de Roussel fut créée le 19 novembre avec Jean Evrard et pousse l'économie formelle dans ses derniers retranchements sans jamais pécher par aridité. Le premier mouvement est une forme-sonate en miniature parfaitement ouvrée, ses thèmes animés et expressifs développés avec créativité et repris dans le cadre d'un minutage serré. Bien que le mouvement lent ne soit ici pas plus long que ceux qui le flanquent, son introduction soutenue et l'écriture très touchante qui s'ensuivent présentent une intensité élégiaque sans commune mesure avec la durée du mouvement. Il progresse vers un apogée, au point culminant duquel le finale débute avec vivacité. Un thème plus tendre vient apporter son contraste, puis l'atmosphère initiale reparaît jusqu'à l'énergique conclusion.

Richard Whitehouse

Traduction française de David Ylla-Somers