CHAN 10081 Front.qxd 23/4/07 1:10 pm Page 1

CHAN 10081

Gianandrea Noseda

CHANDOS

Respighi

La Boutique fantasque
Prelude and Fugue in D major
La pentola magica

Gianandrea Noseda

BBC Philharmonic

CHAN 10081 BOOK.qxd 23/4/07 1:11 pm Page 2

Private Collection/Lebrecht Collection

Ottorino Respighi

Ottorino Respighi (1879–1936)

La Boutique fantasque, P 120 **44:37**

Ballet in One Act
Music by Gioachino Rossini (1792–1868)
Orchestrated and arranged by Ottorino Respighi

1	Overture. Tempo di Marcia – Allegretto – Meno mosso – Même mouvement – Vivo –	6:50
2	Tarantella. Allegro con brio – Vivo –	2:51
3	Mazurka – Vivo – Lento – Moderato – Più vivo – Poco meno – Vivacissimo –	6:17
4	Cossack Dance. Allegretto marcato – Animando un poco – Vivo – Allegretto brillante – Vivace –	4:43
5	Cancan. Allegretto grottesco – Vivacissimo – Poco meno vivo – Andantino mosso – Andantino mosso –	7:02
6	Valse lente. Andantino moderato – Un poco più mosso – Con brio – Tempo I – Più animato – Tempo I – Allegretto moderato – Allegretto moderato –	7:40
7	Nocturne. Andantino – Allegretto –	4:28
8	Galop. Vivacissimo – Allegro brillante – Prestissimo – Tempo I	4:42

CHAN 10081 BOOK.qxd 23/4/07 1:11 pm Page 4

La pentola magica, P 129 **25:12**
Choreographic Action in Two Pictures

9	1	Prelude (Grechaninov). Andante con moto –	1:42
10	2	Armenian Song. Andante lento –	0:56
		Hannah Sawle treble	
11	2bis	Dance. Moderato – Più animato –	1:28
12	3	Entry of the Tsar with the Bridegrooms (Arensky). Lento – Andante sostenuto – Meno mosso –	3:36
13	4	Scene of the Tsarevich. Andante (Pachulski) – Allegro (Respighi) –	2:45
14	5	Dance of the Tartar Archers (Rubinstein). Allegro non troppo –	2:23
15	6	Introduction. Allegro vivacissimo (Respighi) – Khorovod Dance. Tempo di Gavotta (Respighi, on a folk theme) –	1:56
16	7	Cossack Dance (Respighi, on a Russian folk theme). Allegretto vivace – Più vivace e sempre animando – In uno (animando) – Presto –	2:51
17	8	Dance of Seduction by the Tsarevna and Her Retinue (Respighi, on a Russian folk theme). Allegretto –	1:54
18	9	Scene of the Kisses and Arrival of the Tsar (Respighi). Allegro – Moderato – Allegro vivo – Allegretto –	1:50
19	10	Finale (Rabikaff). Lento – Più mosso – Più mosso – Lo stesso tempo (Lento)/Allegretto – Tempo I	3:46

Prelude and Fugue, P 158 **9:27**
in D major · in D-Dur · en ré majeur
by Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Orchestral interpretation by Ottorino Respighi

20	[Prelude.] Allegro – Meno mosso – Alla breve (Allegro) – Adagio –	4:00
21	[Fugue.] Allegro	5:26
		TT 79:35

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Gianandrea Noseda

Respighi: La Boutique fantasque etc.

The Oxford Dictionary defines *pastiche* as a 'medley or musical composition made up from various sources; a work composed in the style of another', and it became fashionable, particularly after 1945 and well into the 1960s, to patronise or belittle the music of Ottorino Respighi, to dub him a *pasticheur*, an admittedly brilliant arranger and transcriber of the works of other composers, but essentially a musical chameleon taking on the musical colour of Rimsky-Korsakov, Brahms, Richard Strauss and others, and lacking a distinctive idiom of his own.

This charge is given superficial weight by the large number of works by other composers which he did transcribe; these include a stunning orchestration of Bach's Passacaglia in C minor, BWV 582 (performed to great acclaim at the 2000 BBC Proms) and arrangements and transcriptions of pieces by Monteverdi, Vivaldi, Tartini, Vitali, Frescobaldi and Rossini. One ignores the fact that few would have heard, or heard of, the minor piano pieces of Rossini or violin miniatures by Vitali or Tartini if Respighi had not stamped his own brilliant imprint upon them in his transcriptions. In the case of Tartini (*Pastorale*) and Vitali (Chaconne), Respighi does not merely transcribe, he manifestly improves on the original. It is no surprise that Rachmaninov commissioned him to orchestrate five of his *Études tableaux*, entrusting these piano pieces, as he wrote to Respighi, 'to your masterly hands'.

Respighi is still sometimes stigmatised as a composer flashily addicted to roof-raising scores for vast orchestra. While he is best known, and sometimes unjustly typecast, for his three effulgent and spectacularly orchestrated Roman tone poems – *Fontane di Roma* (Fountains of Rome), *Pini di Roma* (Pines of Rome) and *Feste romane* (Roman Festivals) – nothing could be further from the truth: Respighi's œuvre ranges from delicate songs, quartets, quintets, preludes and sonatas in various styles, and music for piano and organ, to ballet music, concerti, operas and even an ambitious *Sinfonia drammatica*. His admiration for composers as utterly different as Bach and Rossini testifies to his remarkable musical eclecticism.

A brilliant violin and viola player, a far more than competent pianist and harpist, a pupil of Rimsky-Korsakov, professor of composition at the Santa Cecilia Academy in Rome (he was to marry Elsa, one of his pupils), shy yet with a reputation as a ladies' man, fluent and widely read in several languages, Respighi possessed a truly protean personality. The most lionised Italian composer of his generation, championed by none other than Arturo Toscanini, Serge Koussevitzky and Fritz Reiner, he is enjoying a musical rehabilitation which, long overdue, is now unstoppable.

La Boutique fantasque (The Magic Toyshop)
When the great ballet impresario Sergey Diaghilev decided to revive Josef Bayer's *La Boutique fantasque* (*Die Puppenfee*) for his Ballets russes, he wanted to show off his desire for experiment by getting a contemporary composer to provide an entirely new score. The choreographer Léonide Massine took up the idea, and Ottorino Respighi seemed a natural choice with his instinctive love and understanding of the Italian musical tradition, and in particular of his compatriot Rossini who had died fifty years before, in 1868. Respighi's score, first performed at the Alhambra Theatre, Leicester Square on 5 June 1919 with scenery and costumes by the painter André Derain, and Massine himself as one of the two cancan dancers, was to become one of Respighi's most enduringly popular works. 'Last night the audience went off its head over this new Rossini' (always a great favourite in London), wrote *The Times*'s critic the day after the premiere. The ballet celebrated its 1000th performance in 1923.

Respighi based the music for this ballet in one act on several of the 'petits riens pour album' (trifles for an album) and 'morceaux' (titbits) from Rossini's *Péchés de vieillesse* (Sins of Old Age), a collection of some 150 short *divertissements* for piano or voice and piano dating from the composer's happy and productive latter years. Respighi was to use material from the same source when composing his marvellous suite *Rossiniana* in 1925. Why is this so seldom performed?

The whimsical titles of Rossini's 'trifles' – 'Gherkins', 'Radishes', 'Butter', 'Almonds', 'Castor Oil' and 'Abortive Polka' – and the naive, fairytale plot of *La Boutique fantasque* would have appealed to Respighi's essentially child-like nature. In this he resembled Ravel, an important musical influence, with his life-long love of dolls and the bric-à-brac of childhood. Respighi played a lot of Ravel as a violist, and he blends Ravel's musical idiom with Russian influences (Rimsky-Korsakov's, for example) and snatches of Neapolitan folksong in his marvellous score. Yet the question must be asked: while critics talk of the musical 'influences' on Respighi, why do so few ask how many composers he influenced and inspired in his turn?

Respighi liked to quote these words of Rossini's:

> Music is a sublime art, because, lacking the means to imitate reality, it soars above nature into an ideal world. It expresses the fate that pursues mankind, the hope that animates it, the abyss into which it is about to plunge… This must be felt by the composer, there are no rules to teach it, and it consists entirely of rhythm; musical expression is formed by rhythm, and all of music's power rests in rhythm.

All the elements of Respighi's genius are seen in this work – the glittering orchestration, the subtle changes of tempo, mood and key, the interchange of *piano* and *forte* passages. It is scored for woodwind, brass, timpani, bass drum and side drum, xylophone, bells, celesta, harp, cymbals, triangle and strings. In this as in so many of his works Respighi reveals a mastery in the use of percussion instruments of all sorts, and especially of the subtler timbres of celesta, harp, bells and piano, to achieve maximum orchestral effect.

The plot of *La Boutique fantasque* is charmingly whimsical: following a jaunty, pizzicato Overture which increases in volume, the curtain rises on the interior of a toyshop overlooking Nice Harbour, the period being about 1865. Various visitors arrive to inspect the shopkeeper's wares – two English spinsters, and an American and a Russian family with various children in tow.

The dolls, once automated into life, perform a number of beautifully orchestrated dances – a 'Tarantella' to the strains of *La Danza*, a 'Mazurka' danced by four dolls representing court-cards, then a whirling 'Cossack Dance'. Other toys are displayed to the prospective clients, until the shopkeeper produces his *pièce de résistance*, a pair of cancan dancers who perform a brilliant *Allegretto grottesco*. These dances vary breathtakingly in mood and tempo, each beautifully coloured from Respighi's orchestral palette.

The American and Russian couples, enchanted by the cancan dancers, put in their bids. As there is not another pair, the female figure is sold to the American family, the male to the Russian.

The dolls are packed in separate boxes to await collection in the morning, and the toyshop closes for the night. The two cancan dancers are madly in love with each other and heartbroken at their enforced separation. The other dolls decide on a rescue act: the two lovesick dancers are to escape before the shop reopens. A clock chimes ten and the dolls gyrate tenderly to a 'Slow Waltz', then a haunting 'Nocturne', perhaps the high point of the ballet, with celesta and harp enhancing the delicate magic of the scoring. As dawn breaks, the cancan dancers flee to the spirited strains of a 'Galop'.

When the American and Russian families arrive the next morning to collect their purchases, they are furious to find them gone and, accusing him of fraud, attack the shopkeeper with sticks. Showing commendable solidarity with their hapless master, the other dolls spring to life once more and drive the outraged customers from the shop. The cancan dancers magically reappear and perform a final dance. Needless to say, they live happily ever after.

In his concert suite, often heard, notably at the Proms as recently as 2002, Malcolm Sargent dispenses with the music for the scenes linking the Overture and seven separate dances in the full ballet score. Sargent's suite ends with the cancan dancers fleeing, but the full score takes the story to its happy conclusion.

Diaghilev was delighted with the success of *La Boutique fantasque*, and its popularity was to inspire Respighi to further scores based on fairytales and folklore, such as *La bella addormentata nel bosco* (Sleeping Beauty, 1921), composed for marionettes and performed for and often by children, and *La pentola magica*.

La pentola magica (The Magic Pot)
In the case of *La pentola magica*, Respighi turned to Russia for his sources of inspiration. This ballet was commissioned by the Ileana Leonidov Company, and first performed in Rome in November 1920.

The score is written for an orchestra that includes strings, a small complement of woodwind and brass, percussion and Respighi's favourite celesta and harp. The 'Prelude' is followed by an 'Armenian Song', sung by a treble, and a 'Dance'. There may be a hint of Ravel in some of this music, though the personal relations between the two great composers were never more than cool. Interestingly, Respighi composed his *Four Lyrics on Words by Armenian Poets* around this time.

The ballet is a mixture of numbers in the style of lesser-known Russian composers, and original compositions by Respighi based on popular Russian themes. The numbers have picturesque titles like 'Entry of the Tsar with the Bridegrooms', 'Scene of the Tsarevich', 'Dance of the Tartar Archers', 'Introduction and Khorovod Dance', 'Cossack Dance', 'Dance of Seduction', and so on. Respighi really only composed the score for fun, and the ballet scenario does not seem to have survived. According to Elsa Respighi, the score was only acquired by the publisher Ricordi after Respighi's death.

Prelude and Fugue in D major, BWV 532
It is something of a paradox that a composer as quintessentially Italian as Respighi should

have been so drawn to the complex contrapuntal brilliance of the Lutheran Bach: it is said that he played Bach's music almost every day.

Around 1908, the time when he was experimenting with transcriptions of works by various Italian baroque composers, Respighi turned his ever inventive attentions to Bach. His transcription for violin, string orchestra and organ of Bach's Sonata in E minor, BWV 1023 was first performed in Berlin in 1909. This was followed not long after by three preludes, in D minor, B flat major and A minor, for organ (an instrument for which Respighi composed with genuine feeling) based on Bach chorales, and a transcription for contralto, violin and piano of the Aria from the second part of the *St Matthew Passion* (in his score Respighi identified this Aria by the Italian title 'Pietà ti prenda, mio Dio').

But Respighi's reverence for the German master was not confined to transcriptions; the lovely Suite in G major for strings and organ of 1906, in particular the beautiful second movement, Aria (recorded on CHAN 9415 as an independent piece), sounds at times like an Italian tribute to Bach.

The three organ chorales orchestrated by Respighi in 1913 and first performed in Cincinnati in 1931 include the magnificent *Wachet auf, ruft uns die Stimme* (Sleepers, Awake), which is perhaps best known to the public in this orchestration. Respighi's powerful 'orchestral interpretation' of the Passacaglia in C minor, BWV 582 (recorded on CHAN 9835), commissioned by Toscanini and first performed by him in New York in 1930, was a huge success. His devoted wife, Elsa, records that Respighi worked on this transcription like a man possessed, constantly exclaiming: 'It's like a cathedral built exclusively of sound – a divinely perfect piece of architecture' (Elsa Respighi: *Ottorino Respighi* [Ricordi, 1962]). It was, she says, completed in nine days.

Respighi's orchestral transcription of the Prelude and Fugue in D major, BWV 532 was completed in 1920 and also first performed in Cincinnati, in 1930. Unlike Stokowski, for example, Respighi was not concerned, in this transcription or in that of the Passacaglia, with recreating the sound of the organ, though he honours the letter of Bach's original score. In a sense he treats Bach's work as if it had been intended for orchestra in the first place. He gives it the full-scale kaleidoscopic orchestral treatment with a bold, thumping opening fanfare, prominent percussion, and the interweaving of lower register strings and woodwind. Solemn chords introduce some fine contrapuntal writing with the spirit of Bach's original Lutheran chorale-like theme beautifully reconstructed. The Prelude ends with chords of majestic beauty.

The Fugue is all Respighian orchestral virtuosity, with the full register of the organ gloriously conveyed. Lower strings and woodwind again magically interweave, with piano joining in. The whole Fugue has a joyful momentum and *brio*, and ends in a blazing, joyous coda.

It is hard not to think that if Bach had returned to earth to hear this transcription in a twentieth-century European or American concert hall, he would have joined in the applause with the rest of the audience.

© 2003 David Heald

I am indebted to Adriano of Zurich for kindly providing background information.

Universally recognised as one of Britain's finest orchestras, the **BBC Philharmonic** is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall as well as touring all over the world and recording programmes for BBC Radio 3. It has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda became Principal Conductor in September 2002 when Yan Pascal Tortelier, who was Principal Conductor from 1991, became Conductor Laureate. Vassily Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and Sir Edward Downes (Principal Conductor 1980–91) is Conductor Emeritus. The BBC Philharmonic has worked with many distinguished conductors and its policy of introducing new and adventurous repertoire into its programmes has meant that many of the world's greatest composers have conducted the orchestra. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the BBC Philharmonic's first ever Composer/Conductor and was succeeded in 2000 by James MacMillan.

Gianandrea Noseda has earned an international reputation as an outstanding conductor. He was born in Milan where he began musical studies in piano, composition and conducting, later attending conducting courses in Vienna and Italy. After winning international competitions he was invited to make his debut with the Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi in 1994. He has subsequently held appointments as Principal Guest Conductor at the Mariinsky Theatre, home of the Kirov Opera and Kirov Ballet in St Petersburg, Principal Conductor of the Orquestra de Cadaqués (a Spanish ensemble consisting of musicians from European symphony orchestras), Principal Guest Conductor of the Rotterdam Philharmonic Orchestra and Artistic Director of the international festival 'Settimane Musicali di

Stresa e del Lago Maggiore'. Gianandrea Noseda has worked with opera companies such as Los Angeles Opera and The Metropolitan Opera, New York, and has appeared with international orchestras such as the BBC Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Swedish Radio Symphony Orchestra, Vienna Chamber Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra and the Ensemble orchestral de Paris. Since September 2002, Gianandrea Noseda has been Principal Conductor of the BBC Philharmonic.

Respighi: La Boutique fantasque u.a. Werke

Der Oxford Dictionary definiert *pastiche* (Pasticcio) als ein "Potpourri oder musikalisches Stück, das aus verschiedenen Quellen zusammengestellt bzw. im Stil eines anderen Werks komponiert ist"; besonders nach 1945 und bis weit in die 1960er Jahre pflegte man die Musik Ottorino Respighis gönnerhaft zu behandeln oder zu verniedlichen, ihn als *pasticheur* zu bezeichnen, einen zugegebenermaßen brillanten Arrangeur und Bearbeiter von Werken anderer Komponisten, im Grunde aber ein musikalisches Chamäleon, das die musikalische Farbe von Rimski-Korsakow, Brahms, Richard Strauss und anderen annahm, dem ein eigenes Idiom jedoch fehlte.

Dieser Vorwurf scheint sich auf den ersten Blick zu erhärten angesichts der großen Zahl von Werken anderer Komponisten, die Respighi transkribierte; zu diesen zählt eine faszinierende Orchestrierung von Bachs Passacaglia in c-Moll BWV 582 (die während der BBC Proms 2000 mit großem Beifall aufgeführt wurde) sowie Arrangements und Transkriptionen von Werken Monteverdis, Vivaldis, Tartinis, Vitalis, Frescobaldis und Rossinis. Man vergißt leicht, daß nur Wenige die kleineren Klavierstücke von Rossini oder Violinminiaturen von Vitali oder Tartini gehört hätten oder kennen würden, wenn Respighi diesen in seinen Transkriptionen nicht seinen eigenen brillanten Stempel aufgedrückt hätte. Bei Tartini (*Pastorale*) und Vitali (Chaconne) beschränkt Respighi sich nicht auf eine bloße Übertragung, sondern verbessert die Vorlagen erheblich. Es überrascht kaum, daß Rachmaninow ihn beauftragte, fünf seiner *Études tableaux* zu orchestrieren; wie er an Respighi schrieb, vertraute er diese Klavierstücke "Ihren meisterlichen Händen" an.

Respighi wird immer noch gelegentlich als ein Komponist gebrandmarkt, der es nicht lassen kann, bombastische Werke für riesige Orchesterbesetzungen zu schreiben. Zwar ist er am ehesten bekannt, und wird gelegentlich zu Unrecht typisiert, für seine drei glänzenden, spektakulär orchestrierten römischen Tondichtungen – *Fontane di Roma* (Die Brunnen von Rom), *Pini di Roma* (Die Pinien von Rom) und *Feste Romane* (Römische Feste) –, doch nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein; Respighis Œuvre reicht von zarten Liedern, Quartetten, Quintetten, Präludien und Sonaten verschiedener Stilrichtungen sowie Werken für Klavier und Orgel bis zu Ballettmusiken, Konzerten, Opern

und sogar einer ambitionierten *Sinfonia drammatica*. Seine Bewunderung für solch völlig unterschiedliche Komponisten wie Bach und Rossini belegt seinen bemerkenswerten musikalischen Eklektizismus.

Ein brillanter Geiger und Bratscher, ein mehr als kompetenter Pianist und Harfenist, Schüler von Rimski-Korsakow, Professor für Komposition an der Santa-Cecilia-Akademie in Rom (Elsa, eine seiner Schülerinnen, sollte er später heiraten), schüchtern doch zugleich als Frauenheld gefeiert, mehrerer Sprachen mächtig und in diesen überaus belesen, besaß Respighi eine wahrlich proteushafte Persönlichkeit. Der gefragteste italienische Komponist seiner Generation, favorisiert von keinen Geringeren als Arturo Toscanini, Serge Koussevitzky und Fritz Reiner, genießt gegenwärtig eine musikalische Rehabilitierung, die längst fällig war und nun nicht mehr zu bremsen ist.

La Boutique fantasque (Der magische Spielzeugladen)

Als der große Ballettmeister Sergej Diaghilew beschloß, Josef Bayers *La Boutique fantasque* (*Die Puppenfee*) für seine Ballets russes wiederzubeleben, wollte er seine Experimentierfreude demonstrieren, indem er einen zeitgenössischen Komponisten beauftragte, eine gänzlich neue Partitur anzufertigen. Der Choreograph Léonide Massine nahm diese Idee auf, und Ottorino Respighi schien die richtige Wahl zu sein mit seiner instinktiven Liebe und seinem Verständnis für die italienische Musiktradition und besonders für seinen Landsmann Rossini, der fünfzig Jahre zuvor (1868) gestorben war. Respighis Musik wurde am 5. Juni 1919 im Alhambra Theatre am Leicester Square uraufgeführt; das Bühnenbild und die Kostüme stammten von dem Maler André Derain, und Massine selbst war einer der beiden Cancan-Tänzer. Das Stück sollte eines der dauerhaftest populären Werke des Komponisten werden. "Gestern abend verlor das Publikum schier den Kopf über diesen neuen Rossini" – in London immer ein großer Favorit –, schrieb der Kritiker der *Times* am Tag nach der Premiere. 1923 feierte das Ballett seine eintausendste Aufführung.

Für die Musik dieses einaktigen Balletts griff Respighi auf einige der "petits riens pour album" (Kleinigkeiten fürs Album) und "morceaux" (Stückchen) aus Rossinis *Péchés de vieillesse* (Alterssünden) zurück, eine Sammlung von rund 150 kurzen *divertissements* für Klavier oder Gesang und Klavier aus der glücklichen und produktiven Spätzeit des Komponisten. 1925 sollte Respighi bei der Komposition seiner wunderbaren Suite *Rossiniana* erneut Material aus dieser Quelle verwenden. Man fragt sich, warum diese Musik so selten aufgeführt wird.

Die wunderlichen Titel von Rossinis "Kleinigkeiten" – "Gürkchen", "Radieschen", "Butter", "Mandeln", "Rizinusöl" und "Abgebrochene Polka" – und die naiv-märchenhafte Handlung von *La Boutique fantasque* dürften Respighis kindlichem Naturell entsprochen haben. In dieser Hinsicht glich er seinem bedeutenden musikalischen Vorbild Ravel, mit dessen lebenslanger Liebe für Puppen und die Paraphernalien der Kindheit. Als Bratschist spielte Respighi häufig Werke von Ravel, und in seiner wunderbaren Komposition verbindet er Ravels musikalisches Idiom mit russischen Einflüssen (z.B. Rimski-Korsakow) und Fetzen neapolitanischer Volkslieder. Es muß allerdings gefragt werden, warum so viele Kritiker von den musikalischen "Einflüssen" auf Respighi sprechen, während nur wenige sich dafür interessieren, wieviele Komponisten er selbst beeinflußte und inspirierte.

Respighi liebte es, die folgenden Worte Rossinis zu zitieren:

> Musik ist eine erhabene Kunst, da sie – in Ermangelung der Mittel, die Wirklichkeit nachzuahmen – sich über die Natur hinaus zu einer idealen Welt emporschwingt. Sie drückt das Schicksal aus, das die Menschheit verfolgt, die Hoffnung, die es belebt, den Abgrund, in den sie sich gleich stürzen wird … Dafür muß der Komponist ein Gespür haben, das kann man nicht mit Regeln lernen, es handelt sich ausschließlich um Rhythmus; der musikalische Ausdruck wird vom Rhythmus geprägt, und die gesamte Kraft der Musik beruht auf Rhythmus.

Alle Elemente von Respighis Genialität zeigen sich in diesem Werk – die schillernde Orchestrierung, die subtilen Änderungen in Tempo, Stimmung und Tonart sowie das Wechselspiel von *piano*- und *forte*-Passagen. Die Instrumentierung umfaßt Holz- und Blechbläser, Pauken, Baßtrommel, kleine Trommel, Xylophon, Glocken, Celesta, Harfe, Zimbeln, Triangel und Streicher. In diesem wie in so vielen anderen seiner Werke zeigt Respighi seine Meisterschaft im Einsatz der verschiedensten Perkussionsinstrumente und besonders der subtileren Timbres von Celesta, Harfe, Glocken und Klavier zur maximalen Ausnutzung der orchestralen Klangeffekte.

Die Handlung von *La Boutique fantasque* ist bezaubernd verschroben: Nach einer lebhaften, anschwellenden pizzicato-Ouvertüre hebt sich der Vorhang und zeigt das Innere eines Spielzeugladens am Hafen von Nizza in der Zeit um 1865. Verschiedene Besucher stellen sich ein, die die Waren des Ladeninhabers betrachten – zwei englische Jungfern sowie eine amerikanische und eine russische Familie mit einer Reihe von Kindern.

Nachdem die Puppen aufgezogen worden sind, führen sie eine Reihe wunderbar orchestrierter Tänze auf – eine "Tarantella" zu den Klängen von *La Danza*, eine von vier als Spielkartenfiguren gekleideten Puppen getanzte

"Mazurka", schließlich ein wirbelnder "Kosaken-Tanz". Den potentiellen Kunden werden noch weitere Spielsachen gezeigt, bis der Ladenbesitzer sein *pièce de résistance* vorführt, ein Paar Cancan-Tänzer, die ein brillantes *Allegretto grottesco* darbieten. Diese Tänze stecken voller atemberaubender Stimmungs- und Tempowechsel und sind von Respighis reicher orchestraler Palette herrlich bunt gefärbt.

Das amerikanische und das russische Paar sind von den Cancan-Tänzern verzaubert und möchten sie beide kaufen. Da es kein weiteres Tänzerpaar gibt, wird die weibliche Figur an die amerikanische Familie und die männliche an die russische verkauft.

Die Puppen werden in separate Kisten verpackt, um am nächsten Morgen abgeholt zu werden, und der Laden schließt für die Nacht. Die beiden Cancan-Tänzer sind schrecklich ineinander verliebt und die erzwungene Trennung bricht ihnen das Herz. Die übrigen Puppen beschließen eine Rettungsaktion – die beiden liebeskranken Tänzer sollen fliehen, bevor der Laden wieder öffnet. Eine Uhr schlägt zehn und die Puppen drehen sich zärtlich zu einem "Langsamen Walzer" und anschließend zu einer eingängigen "Nocturne", in der Harfe und Celesta den feinen Zauber der Instrumentierung verstärken – vielleicht der Höhepunkt des Balletts. Der Morgen dämmert, und die Cancan-Tänzer fliehen zu den lebhaften Klängen eines "Gallopps".

Als die amerikanische und die russische Familie am nächsten Morgen eintreffen, um ihre gekauften Waren in Empfang zu nehmen, stellen sie wütend deren Verschwinden fest; dem Ladenbesitzer werfen sie Betrug vor und greifen ihn mit Stöcken an. In lobenswerter Solidarität mit ihrem unglückseligen Meister erwachen die Puppen ein weiteres Mal zum Leben und vertreiben die aufgebrachten Kunden aus dem Geschäft. Die Cancan-Tänzer kehren auf magische Weise zurück und führen einen letzten Tanz auf. Und natürlich leben sie auf immer glücklich vereint.

In seiner vielgespielten Konzertsuite – zuletzt erklang sie 2002 auf den Proms – verzichtet Malcolm Sargent auf die Szenenmusiken und verbindet die Ouvertüre mit sieben einzelnen Tänzen in der vollen Ballettorchestrierung. Sargents Suite endet mit der Flucht der Cancan-Tänzer, während die komplette Partitur die Geschichte zu ihrem glücklichen Ende bringt.

Diaghilew war vom Erfolg von *La Boutique fantasque* begeistert, und die Popularität des Werks inspirierte Respighi zu weiteren Vertonungen von Märchen und folkloristischen Sujets, darunter *La bella addormentata nel bosco* (Schneewitchen, 1921), für Marionettentheater komponiert und häufig von Kindern für Kinder aufgeführt, sowie *La pentola magica*.

La pentola magica (Der magische Topf)
Für *La pentola magica* suchte Respighi seine Quellen der Inspiration in Rußland. Dieses Ballett wurde von dem Ileana-Leonidow-Ensemble in Auftrag gegeben und im November 1920 in Rom uraufgeführt.

Das Stück verlangt ein Orchester, das Streicher, eine kleine Holz- und Blechbläsergruppe, Schlagzeug und die von Respighi bevorzugte Celesta und Harfe vorsieht. Auf ein "Präludium" folgen ein von einer Kinderstimme gesungenes "Armenisches Lied" und ein "Tanz". Die Musik scheint stellenweise entfernt an Ravel zu erinnern, obwohl die persönlichen Beziehungen zwischen den beiden großen Komponisten nie mehr als kühl waren. Interessanterweise komponierte Respighi auch seine *Vier Lieder auf Worte armenischer Dichter* in dieser Zeit.

Das Ballett ist eine Mischung von Nummern im Stil weniger bekannter russischer Komponisten und originalen Kompositionen Respighis, die auf populären russischen Melodien basieren. Die einzelnen Nummern tragen pittoreske Titel wie "Auftritt des Zaren und der Bräutigame", "Szene des Zarewitsch", "Tanz der tartarischen Bogenschützen", "Introduktion und Khorowod-Tanz", "Kosaken-Tanz", "Verführungstanz" und so weiter. Respighi schrieb diese Komposition eigentlich nur zum Vergnügen und das Szenarium des Balletts scheint nicht erhalten zu sein. Nach Mitteilung von Elsa Respighi erwarb der Verlag Ricordi die Partitur erst nach Respighis Tod.

Präludium und Fuge in D-Dur BWV 532
Es ist ein wenig paradox, daß ein so fundamental italienischer Komponist wie Respighi sich derart zu der komplexen kontrapunktischen Brillanz des Lutheraners Bach hingezogen fühlte; es heißt, er habe Bachs Musik nahezu täglich gespielt.

Um 1908, der Zeit als er mit Transkriptionen von Werken verschiedener italienischer Barockkomponisten experimentierte, wandte Respighi seine stets einfallsreiche Aufmerksamkeit Bach zu. Seine Bearbeitung von Bachs Sonate in e-Moll BWV 1023 für Violine, Streichorchester und Orgel wurde 1909 in Berlin uraufgeführt. Wenig später folgten drei Präludien über Bach-Choräle in d-Moll, B-Dur und a-Moll für Orgel (ein Instrument, für das Respighi mit großer Leidenschaft komponierte) und eine Bearbeitung der Arie aus dem zweiten Teil der Matthäus-Passion für Alt, Violine und Klavier (in seiner Partitur versah Respighi diese Arie mit dem italienischen Titel "Pietà ti prenda, mio Dio").

Respighis Verehrung für den deutschen Meister beschränkte sich jedoch nicht auf Bearbeitungen; die 1906 entstandene liebliche Suite in G-Dur für Streicher und Orgel und besonders deren wunderschöner zweiter Satz

mit dem Titel Aria (als separates Stück auf der CD CHAN 9415 zu finden) klingt zuweilen wie eine italienische Hommage an Bach.

Zu den drei Orgelchorälen, die Respighi 1913 orchestrierte und die 1931 in Cincinnati uraufgeführt wurden, zählt auch das großartige *Wachet auf, ruft uns die Stimme*, das dem Publikum in dieser Fassung vermutlich am ehesten bekannt ist. Respighis kraftvolle "Orchesterinterpretation" der Passacaglia in c-Moll BWV 582 (eingespielt auf CHAN 9835), die von Toscanini in Auftrag gegeben und 1930 in New York uraufgeführt wurde, war ein riesiger Erfolg. Seine ergebene Ehefrau Elsa hielt fest, daß Respighi an dieser Transkription wie ein Besessener arbeitete, wobei er immer wieder ausrief: "Das ist wie eine ausschließlich aus Klängen errichtete Kathedrale – ein göttlich vollkommenes Stück Architektur" (Elsa Respighi, *Ottorino Respighi* [Ricordi, 1962]). Das Werk entstand ihren Angaben nach innerhalb von neun Tagen.

Respighis Orchesterfassung von Präludium und Fuge in D-Dur BWV 532 wurde 1920 vollendet und 1930 wiederum in Cincinnati uraufgeführt. Anders als zum Beispiel Stokowski ging es Respighi weder in dieser Bearbeitung noch in der der Passacaglia um eine Nachahmung des Orgelklangs, obwohl er sich im übrigen wortgetreu an Bachs Vorlage hielt. In gewissem Sinne behandelt er Bachs Komposition, als sei sie ursprünglich für Orchester intendiert gewesen. Er läßt ihr seine volle kaleidoskopische Orchesterbehandlung angedeihen mit einer kühnen, gewaltigen Eröffnungsfanfare, durchdringendem Schlagzeug und miteinander verwobenen Streichern und Holzbläsern in den tieferen Lagen. Feierliche Akkorde führen zu intrikaten kontrapunktischen Passagen, in denen der Geist von Bachs ursprünglichem Thema in der Art eines lutherischen Chorals wunderbar rekonstruiert wird. Das Präludium endet mit Akkorden von majestätischer Schönheit.

Die Fuge ist durch und durch geprägt von Respighis orchestraler Virtuosität, wobei besonders das volle Register der Orgel wunderbar vermittelt wird. Wiederum sind die tieferen Streicher und Holzbläser in zauberhafter Weise miteinander verwoben, bevor das Klavier hinzutritt. Die gesamte Fuge ist von einer freudigen Bewegtheit und Leidenschaft getragen und endet in einer lebhaft-feurigen Coda.

Wäre Bach auf die Erde zurückgekehrt und hätte diese Bearbeitung in einem europäischen oder amerikanischen Konzertsaal des zwanzigsten Jahrhunderts gehört, so hätte er sich dem Beifall des Publikums sicherlich angeschlossen.

© 2003 David Heald

Übersetzung: Stephanie Wollny

Ich bin Adriano aus Zürich für die freundliche Überlassung von Hintergrundinformationen zu Dank verpflichtet.

Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester aus, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. Das Orchester hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire. Gianandrea Noseda übernahm im September 2002 die Rolle des Chefdirigenten von Yan Pascal Tortelier, als dieser nach elf Jahren zum Ehrendirigent ernannt wurde. Wassili Sinaiski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirigenten und -komponisten das BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum allerersten Hauskomponisten bzw. -dirigenten des BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

Gianandrea Noseda gilt als einer der internationalen Spitzendirigenten. Er wurde in Mailand geboren, wo er seine musikalische Ausbildung in den Fächern Klavier, Komposition und Dirigieren begann; später absolvierte er Dirigierkurse in Wien und Italien. Nach seinen Erfolgen in internationalen Wettbewerben wurde er 1994 eingeladen, mit dem Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi zu debütieren. Später war er Hauptgastdirigent am Mariinskij-Theater (Stammsitz der Kirow-Oper und des Kirow-Balletts in St. Petersburg), Chefdirigent des Orquestra de Cadaqués (ein spanisches Ensemble aus Mitgliedern europäischer Sinfonieorchester), Hauptgastdirigent des Philharmonisch Orkest Rotterdam und Künstlerischer Leiter bei den "Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore". Gianandrea Noseda hat mit Ensembles wie der Los Angeles Opera und der Metropolitan Opera New York zusammengearbeitet und mit internationalen Orchestern wie dem BBC Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Sveriges Radios Symfoniorkester, Wiener Kammerorchester, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra und dem Ensemble orchestral de Paris konzertiert. Seit September 2002 ist Gianandrea Noseda Chefdirigent der BBC Philharmonic.

Respighi: La Boutique fantasque etc.

L'Oxford Dictionary donne de "pastiche" la définition suivante: "pot-pourri ou composition musicale réalisée à partir de différentes sources; œuvre composée dans le style d'autrui". Or, surtout après 1945 et bien au-delà de 1960, on a volontiers jugé avec condescendance ou mépris la musique d'Ottorino Respighi, qualifié de "pasticheur", c'est-à-dire arrangeur et transcripteur certes brillant des œuvres d'autrui, mais avant tout caméléon musical, faisant sienne la couleur musicale de Rimski-Korsakov, de Brahms, de Richard Strauss ou d'autres, sans posséder son propre style distinctif.

Cette accusation est en apparence étayée par le grand nombre de transcriptions d'œuvres d'autres compositeurs qu'il a à son actif, parmi lesquelles figurent une stupéfiante orchestration de la Passacaille en ut mineur, BWV 582, de Bach (donnée avec beaucoup de succès aux BBC Proms 2000), ainsi que des arrangements et transcriptions de pièces de Monteverdi, de Vivaldi, de Tartini, de Vitali, de Frescobaldi et de Rossini. C'est ignorer que peu de gens auraient jamais entendu, ou jamais entendu parler des pièces mineures pour piano de Rossini ou des miniatures pour violon de Vitali ou de Tartini si Respighi n'en avait réalisé des transcriptions empreintes du brio qui est sa marque personnelle. Dans le cas de Tartini (*Pastorale*) et de Vitali (Chaconne), Respighi ne se contente pas de transcrire, il améliore manifestement l'original. Aussi n'est-il pas surprenant que Rachmaninov ait commandé l'orchestration de cinq de ses *Études tableaux* à Respighi, lui écrivant qu'il confiait ses pièces pour piano à ses "mains magistrales".

Respighi est encore parfois stigmatisé comme un compositeur outrageusement adonné aux partitions tapageuses pour orchestre monumental. Rien n'est pourtant plus éloigné de la vérité, même s'il reste particulièrement connu, et parfois injustement catalogué, pour ses trois poèmes symphoniques romains, à l'orchestration rutilante et spectaculaire: *Fontane di Roma* (Fontaines de Rome), *Pini di Roma* (Pins de Rome) et *Feste romane* (Fêtes romaines); l'œuvre de Respighi comprend aussi bien de délicates mélodies, des quatuors, quintettes, préludes et sonates de différents styles, de la musique pour piano et pour orgue, de la musique de ballet, des concertos, des opéras et même une ambitieuse *Sinfonia drammatica*. Son admiration pour des compositeurs aussi radicalement différents que Bach et Rossini témoigne de son remarquable éclectisme musical.

Violoniste et altiste brillant, pianiste et harpiste plus que compétent, élève de Rimski-Korsakov, professeur de composition à l'Académie Santa Cecilia de Rome (il finit par épouser l'une de ses élèves, Elsa), timide tout en ayant la réputation d'un homme à femmes, très cultivé dans plusieurs langues qu'il parlait couramment, Respighi avait une personnalité réellement protéiforme. Compositeur italien le plus adulé de sa génération, défendu par nul autre qu'Arturo Toscanini, Serge Koussevitzky ou Fritz Reiner, Respighi connaît enfin aujourd'hui une réhabilitation musicale qui, pour n'avoir que trop tardé, ne peut désormais être stoppée.

La Boutique fantasque

Lorsque Serge Diaghilev, grand organisateur de spectacles de danse, décida de reprendre *La Boutique fantasque* (*Die Puppenfee*) de Josef Bayer avec ses Ballets russes, il souhaita mettre en avant le côté expérimental de la chose en demandant une partition entièrement nouvelle à un compositeur contemporain. Le chorégraphe Léonide Massine s'étant rallié à cette idée, Ottorino Respighi semblait tout désigné, compte tenu de son amour et de sa compréhension innés de la tradition musicale italienne, et notamment de son compatriote Rossini, mort cinquante ans auparavant, en 1868. La partition de Respighi, donnée pour la première fois à Londres, à l'Alhambra Theatre, Leicester Square, le 5 juin 1919, avec des décors et des costumes du peintre André Derain, et Massine lui-même dans le rôle du danseur de cancan, allait devenir l'une des œuvres les plus durablement populaires du compositeur. "Hier soir, le public a fait une ovation à ce nouveau Rossini" (enfant chéri des Londoniens), écrivit le critique du *Times* au lendemain de la création. Le ballet célébra sa millième représentation en 1923.

Respighi a basé la musique de ce ballet en un acte sur plusieurs "petits riens pour album" et "morceaux" extraits des *Péchés de vieillesse* de Rossini, qui rassemblent quelque cent cinquante brefs divertissements pour piano ou pour voix et piano datant des dernières années, heureuses et productives, du compositeur. Respighi devait de nouveau puiser à cette même source pour composer sa merveilleuse suite *Rossiniana* en 1925. Comment expliquer qu'elle soit aussi rarement jouée?

Les titres fantaisistes des "petits riens" de Rossini – "Les Cornichons", "Les Radis", "Le Beurre", "Les Amandes", "L'Huile de ricin" et "Fausse couche de polka mazurka" – et l'intrigue naïve, digne d'un conte de fée, de *La Boutique fantasque*, ne pouvaient que plaire à Respighi, resté à cœur un enfant. Il ressemblait en cela à Ravel, importante

influence musicale, avec son inextinguible amour des poupées et de tout le bric-à-brac de l'enfance. Respighi jouait beaucoup de Ravel à l'alto et, dans sa merveilleuse partition, mêle le langage musical du Français à des influences russes (Rimski-Korsakov, par exemple) et à des bribes de chansons populaires napolitaines. On peut cependant se demander pourquoi, alors que les critiques parlent des "influences" musicales subies par Respighi, on évoque aussi peu les compositeurs qu'il a pu influencer et inspirer à son tour.

Respighi aimait à citer ces paroles de Rossini:

> La musique est un art sublime car, dépourvue des moyens d'imiter la réalité, elle s'élève au-dessus de la nature dans un monde idéal. Elle exprime le destin qui poursuit l'humanité, l'espoir qui l'anime, l'abîme dans lequel elle est près de plonger… C'est quelque chose que le compositeur doit sentir, cela ne se peut enseigner, et c'est entièrement une question de rythme; l'expression musicale est formée par le rythme, et tout le pouvoir de la musique réside dans le rythme.

Tous les éléments du génie de Respighi se retrouvent dans cette œuvre: orchestration chatoyante, variations subtiles de tempo, de climat, de tonalité et d'alternances de passages *piano* et *forte*. Elle est écrite pour bois, cuivres, timbales, grosse caisse et caisse claire, xylophone, cloches, célesta, harpe, cymbales, triangle et cordes. Comme souvent, Respighi y révèle une maîtrise dans l'usage des instruments de percussion les plus divers, et surtout dans celui du timbre plus subtil du célesta, de la harpe, des cloches et du piano, qui lui permet de tirer le meilleur parti des effets orchestraux.

L'argument de *La Boutique fantasque* est d'une fantaisie charmante: à l'issue d'une allègre Ouverture pizzicato dont le volume va croissant, le rideau se lève sur l'intérieur d'une boutique de jouets donnant sur le port de Nice, vers 1865. Arrivent plusieurs personnes, venues inspecter les trésors du magasin: deux vieilles filles anglaises, et deux familles, l'une américaine, l'autre russe, avec une ribambelle d'enfants.

Les poupées, une fois remontées, s'animent et exécutent toute une série de danses magnifiquement orchestrées: une "Tarentelle" aux accents de *La Danza*, une "Mazurka" interprétée par quatre poupées représentant des figures d'un jeu de cartes, puis une "Danse cosaque" tourbillonnante. Le marchand montre ensuite d'autres jouets à ses clients éventuels, avant de produire sa "pièce de résistance": un couple de danseurs de cancan qui exécutent un brillant *Allegretto grottesco*. Toutes ces danses sont d'une époustouflante diversité d'ambiances et de tempos, chacune tirant de magnifiques coloris de la palette orchestrale de Respighi.

Enchantés par les danseurs de cancan, Américains et Russes veulent les acheter. Comme il n'en existe qu'un couple, la danseuse est vendue aux Américains et le danseur aux Russes.

Les poupées sont emballées séparément, en attendant qu'on vienne les chercher le lendemain matin, et la boutique ferme pour la nuit. Les deux danseurs de cancan, follement amoureux, ont le cœur brisé par cette séparation forcée. Les autres poupées décident alors de voler à leur secours: les amoureux doivent s'enfuir avant la réouverture. Dix heures sonnent à une horloge et les poupées tournoient tendrement sur une "Valse lente"; suit un "Nocturne" envoûtant qui est sans doute le point culminant du ballet, célesta et harpe rehaussant la délicate magie de l'orchestration. Au lever du jour, les danseurs de cancan s'enfuient aux accents fougueux d'un "Galop".

Lorsque les familles américaine et russe viennent le lendemain matin chercher leurs achats, ils sont furieux de leur disparition et se retournent contre le marchand, qu'ils accusent d'être un filou et rouent de coups de bâtons. Faisant preuve d'une louable solidarité à l'égard de leur malheureux maître, les autres poupées s'animent soudain de nouveau pour chasser les clients indignés du magasin. Les danseurs de cancan réapparaissent comme par magie et exécutent une dernière danse. Inutile de préciser qu'ils vécurent ensuite très heureux.

Dans sa suite, souvent donnée en concert, notamment aux Proms pas plus tard qu'en 2002, Malcolm Sargent fait l'impasse sur la musique venant s'intercaler entre l'ouverture et sept danses distinctes de la partition intégrale du ballet. Il l'achève en outre sur la fuite des danseurs de cancan, alors que la partition intégrale mène l'histoire jusqu'à son heureux dénouement.

Diaghilev fut enchanté du succès de *La Boutique fantasque*, et cette popularité inspira à Respighi d'autres compositions basées sur des contes de fées et le folklore, comme *La bella addormentata nel bosco* (La Belle au bois dormant, 1921), écrite pour marionnettes et donnée pour, et souvent par, des enfants, et *La pentola magica*.

La pentola magica (Le Chaudron magique)
Pour *La pentola magica*, Respighi puisa son inspiration dans des sources russes. Le ballet lui fut commandé par la Compagnie Ileana Leonidov, et créé à Rome en novembre 1920.

L'effectif orchestral comprend, outre les cordes, quelques bois et quelques cuivres, des percussions, ainsi qu'un célesta et une harpe, instruments favoris de Respighi. Le "Prélude" est suivi d'une "Chanson arménienne", confiée à voix de soprano, et d'une "Danse". Des accents ravéliens colorent peut-être certains

passages, même si les relations personnelles entre ces deux grands compositeurs ne furent jamais très chaleureuses. On notera avec intérêt que Respighi composa ses *Quatre chants sur des textes de poètes arméniens* à peu près à la même époque.

Le ballet est un mélange de numéros dans le style de compositeurs russes peu connus, et de compositions originales de Respighi basées sur des thèmes populaires russes. Les différents numéros portent des titres pittoresques, comme "Entrée du tsar avec les mariés", "Scène du tsarévitch", "Danse des archers tartares", "Introduction et danse de Khorovod", "Danse cosaque", "Danse de séduction", etc. Respighi n'a en vérité composé cette œuvre que pour s'amuser, et l'argument du ballet ne semble pas avoir survécu. Selon Elsa Respighi, la partition ne fut acquise par l'éditeur Ricordi qu'après la mort du compositeur.

Prélude et Fugue en ré majeur, BWV 532

Il y a quelque chose d'un peu paradoxal à ce qu'un compositeur aussi intrinsèquement italien que Respighi ait été à ce point attiré par la virtuosité et la complexité contrapuntique du Bach luthérien: on raconte qu'il jouait du Bach quasiment tous les jours.

Vers 1908, époque où il s'essayait à la transcription d'œuvres de divers compositeurs baroques italiens, Respighi tourna vers Bach ses attentions toujours inventives. Sa transcription pour violon, orchestre à cordes et orgue de la Sonate en mi mineur, BWV 1023 de Bach fut créée à Berlin en 1909. Elle fut bientôt suivie par trois préludes, en ré mineur, si bémol majeur et la mineur, pour orgue (instrument pour lequel Respighi composait avec une réelle sensibilité), basés sur des chorals de Bach, et par une transcription pour contralto, violon et piano de l'Aria extraite de la deuxième partie de la *Passion selon saint Mathieu* (que Respighi intitula en italien: "Pietà ti prenda, mio Dio").

La révérence de Respighi à l'égard du maître allemand ne se limita d'ailleurs pas à des transcriptions; la ravissante Suite en sol majeur pour cordes et orgue de 1906, et notamment son magnifique deuxième mouvement, Aria (enregistré comme pièce indépendante sous la référence CHAN 9415), sonne par moments comme un hommage italien à Bach.

Les trois chorals pour orgue orchestrés par Respighi en 1913 et créés à Cincinnati en 1931 incluent le splendide *Wachet auf, ruft uns die Stimme* (Éveillez-vous!), qui est peut-être surtout connu du public dans cette orchestration. La puissante "interprétation orchestrale" par Respighi de la Passacaille en ut mineur, BWV 582 (enregistrée sous la référence CHAN 9835), commandée par Toscanini et créée par lui à New York en 1930, remporta beaucoup de succès. Sa fidèle épouse Elsa raconte que Respighi travailla à cette transcription comme un possédé, s'exclamant sans cesse: "C'est comme une cathédrale toute de son bâtie, une réalisation architecturale d'une perfection divine" (Elsa Respighi, *Ottorino Respighi*, Ricordi, 1962), et qu'elle fut achevée en neuf jours.

La transcription orchestrale par Respighi du Prélude et Fugue en ré majeur, BWV 532, fut achevée en 1920 et elle aussi créée à Cincinnati, en 1930. À la différence de Stokowski, par exemple, Respighi ne s'est pas soucié, dans cette transcription ou dans celle de la Passacaille, de recréer la sonorité de l'orgue, bien qu'il soit scrupuleusement fidèle à la partition originale de Bach. En un sens, il traite l'œuvre de Bach comme si elle avait été d'emblée écrite pour orchestre. Il y déploie toutes les ressources d'un orchestre chamarré, avec une audacieuse fanfare introductive, martelée, des percussions au premier plan, et un entrelacs de cordes graves et de bois. Des accords solennels introduisent un beau passage contrapuntique restituant magnifiquement l'esprit du thème original de Bach, proche d'un choral luthérien. Le Prélude s'achève sur des accords d'une beauté majestueuse.

La Fugue est toute de virtuosité orchestrale respighienne, faisant splendidement honneur à l'intégralité du registre de l'orgue. Les cordes graves et les bois s'entremêlent de nouveau de façon magique, rejoints par le piano. La Fugue tout entière se caractérise par un élan et un brio plein d'allégresse, se terminant par une coda éclatante et joyeuse.

On ne peut s'empêcher de penser que Bach, s'il était revenu sur terre pour entendre cette transcription dans une salle de concert européenne ou américaine du vingtième siècle, l'aurait applaudie avec le reste du public.

© 2003 David Heald

Traduction: Josée Bégaud

Je remercie Adriano, de Zurich, pour les informations qu'il m'a aimablement apportées.

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le **BBC Philharmonic** est basé à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier et ses enregistrements pour BBC Radio 3. L'ensemble s'est forgé une réputation internationale pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002 Gianandrea Noseda succèda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassili Sinaïski est chef

principal invité et Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s'est produit sous la direction de nombreux chefs distingués et, par suite de sa politique d'introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l'orchestre. En 1991 Sir Peter Maxwell Davies devint le premier chef/compositeur du BBC Philharmonic; James MacMillan lui succédà au poste en 2000.

Gianandrea Noseda est reconnu dans le monde entier pour ses talents exceptionnels de chef d'orchestre. C'est dans sa ville natale de Milan qu'il commença ses études musicales, se partageant entre le piano, la composition et la direction, avant de suivre des cours de direction à Vienne et en Italie. Après avoir remporté des concours internationaux, en 1994 il fut invité à faire ses débuts avec l'Orchestre symphonique "Giuseppe Verdi" de Milan. Il travailla ensuite comme chef principal invité au Théâtre Mariinski, résidence de l'Opéra Kirov et des Ballets Kirov à Saint-Pétersbourg, chef principal de l'Orchestre de Cadaqués (ensemble espagnol regroupant des musiciens d'orchestres symphoniques européens), chef principal invité de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam et directeur artistique du festival international "Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore". Gianandrea Noseda a collaboré avec des compagnies lyriques comme le Los Angeles Opera et le Metropolitan Opera, New York et dirigé des orchestres de renom international tels le BBC Symphony Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra, l'Orchestre de chambre européen, l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise, l'Orchestre de chambre de Vienne, le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra et l'Ensemble orchestral de Paris. Gianandrea Noseda est depuis septembre 2002 chef principal du BBC Philharmonic.

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201.
Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

Chandos 24-bit Recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producers Ralph Couzens and Mike George
Sound engineer Stephen Rinker
Assistant engineer Denise Else
Editor Christopher Brooke
Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 2, 5 & 6 October 2002
Front cover Montage by Designer
Back cover Photograph of Gianandrea Noseda by Andy Farrington
Design Tim Feeley
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Finn S. Gundersen
Copyright Chester Music Ltd (*La Boutique fantasque*), BMG Ricordi SpA, Milan/United Music Publishers Ltd, London (other works)
℗ 2003 Chandos Records Ltd
© 2003 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
Printed in the EU

CHAN 10081 Inlay.qxd 23/4/07 1:08 pm Page 1

CHANDOS DIGITAL **CHAN 10081**

Printed in the EU

LC 7038 | DDD | TT 79:35

Recorded in 24-bit/96 kHz

Ottorino Respighi (1879–1936)

1 - 8 **La Boutique fantasque, P 120** **44:37**
Ballet in One Act
Music by Gioachino Rossini (1792–1868)
Orchestrated and arranged by Ottorino Respighi

9 - 19 **La pentola magica, P 129** **25:12**
Choreographic Action in Two Pictures

20 - 21 **Prelude and Fugue, P 158** **9:27**
in D major • in D-Dur • en ré majeur
by Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Orchestral interpretation by Ottorino Respighi

TT 79:35

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Gianandrea Noseda

℗ 2003 Chandos Records Ltd © 2003 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

RESPIGHI: LA BOUTIQUE FANTASQUE ETC. - BBC Philharmonic/Noseda

CHANDOS CHAN 10081

RESPIGHI: LA BOUTIQUE FANTASQUE ETC. - BBC Philharmonic/Noseda

CHANDOS CHAN 10081