

CHANDOS DIGITAL

CHAN 8913

OTTORINO RESPIGHI

Royal College of Music

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1991 Chandos Records Ltd. © 1991 Chandos Records Ltd.

CHANDOS

RESPIGHI

The Birds
Three Botticelli Pictures
Il Tramonto
Adagio con variazioni

Bournemouth Sinfonietta
Tamas Vasary

Linda Finnie mezzo-soprano
Raphael Wallfisch cello

OTTORINO RESPIGHI (1879-1936)

Gli Uccelli (1927)

Suite for small orchestra

Suite für kleines Orchester; Suite pour petit ensemble d'instruments

19:42

[1]	I Preludio
Allegro moderato	2:53
[2]	II La Colomba
Andante espressivo - Allegro	4:45
[3]	III La Gallina
Allegro vivace	2:46
[4]	IV L'Usignuolo
Andante mosso	4:58
[5]	V Il Cucù
Allegro	4:14

[6]	Il tramonto (1918)
Lyrical poem for mezzo-soprano and string orchestra
<i>Lyrisches Gedicht für Mezzosopran und Streichorchester</i>
<i>Poème lyrique pour mezzo-soprano et orchestre à cordes</i>
Andante appassionato | 15:44 |
|-----|--|-------|

[7]	Adagio con variazioni (1920)
for cello and orchestra
<i>für Cello und Orchester; pour violoncelle et orchestre</i>
Adagio - Poco meno adagio - Tempo I - Più mosso -
Lentamente - Lento a fantasia - Calmo - Tempo I | 10:23 |
|-----|---|-------|

Trittico Botticelliano (1927)

for small orchestra

für kleines Orchester; pour petit orchestre

18:40

[8]	I La primavera
Allegro vivace	5:31
[9]	II L'adorazione dei Magi
Andante lento	8:34
[10]	III La nascita di Venere
Allegro moderato	4:31

TT = 64:47 [DDD]

RAPHAEL WALLFISCH cello

LINDA FINNIE mezzo-soprano

BOURNEMOUTH SINFONIETTA

Richard Studt leader

TAMAS VASARY conductor

Ottorino Respighi was one of the leading Italian composers of his generation and, like his teacher Giuseppe Martucci, found his greatest fame in the realm of symphonic works and orchestral arrangements rather than in the traditionally Italian medium of opera (of which, nevertheless, he contributed nine examples to the repertory). An early and powerful influence was his period of study with Rimsky-Korsakov during a stint as a viola player in the orchestra of the Russian Imperial Opera in St. Petersburg. Whatever may be said about the quality of his original compositions, he was unquestionably one of the great masters in the art of orchestration. Unlike his almost exact contemporaries and fellow masters of the orchestra, Arnold Schönberg and Béla Bartók, Respighi was a natural conservative whose idiom seldom strayed far into the 20th century. His style is one of immediately attractive and memorable melodies unfurled against a rich, translucent harmony of unfailing sophistication and polish. A distinguished instrumentalist, he enjoyed considerable success as both pianist and violinist, and became an accomplished and persuasive conductor, generally of his own works.

Of those recorded here, the suite *Gli Uccelli* (The Birds) is at once the latest and the earliest. Composed in the latter half of 1927, its five movements are in fact arrangements for small orchestra of harpsichord and lute pieces composed by various masters (major and minor) of the 17th and 18th centuries. The *Preludio* is largely based on an aria by Bernardo Pasquini (1637-1710), but in the nature of an operatic overture, it quotes as well from pieces still to come. The second movement, *La Colomba* (The Dove) is adopted from the French composer Jacques de Gallot, while the third, *La Gallina* (The Hen), is arranged from an identically named harpsichord piece in Rameau's *Pièces de Clavecin* (Book 2 of the 1731 collection). *L'Usignuolo* (The Nightingale) draws on an anonymous source from seventeenth-century England. For his closing portrait, *Il Cucù* (The Cuckoo), Respighi turns once more to Pasquini (a harpsichord *toccata* this time, with a closing reference to the *aria* which opened the suite).

Il Tramonto is a setting for voice and string quartet (or string orchestra, with additional double-bass) of Shelley's poem *The Sunset*, in an Italian translation by R. Ascoli. It was composed in the summer of 1918 during a brief visit to Bologna, the composer's birthplace, and was first performed later that year in Rome, when the singer was the work's dedicatee, the mezzo-soprano Chiarina Fino Savio, a friend of Respighi and a frequent performer of his music.

The *Adagio con variazioni*, Respighi's only work for cello, dates from 1920 and is an orchestral arrangement of a work composed eight years earlier for cello and piano. Comprising eight variations

and a coda, it was first performed in 1921, but remained unpublished until 1932, four years before Respighi's death.

Composed in the same year as *The Birds*, the *Three Botticelli Pictures* was conceived during a visit to Washington D.C. in the spring of 1927. Although the music here is entirely Respighi's own, his long and affectionate study of earlier styles from the Middle Ages to the Baroque is evident in almost every bar. The paintings evoked hang in the Uffizi Gallery in Florence and are among Botticelli's most famous: *La Primavera* (The Spring), *L'adorazione dei Magi* (The Adoration of the Magi) and *La nascita di Venere* (The Birth of Venus). Respighi's homage to the first of these is replete with trilling and (conspicuously Vivaldian) suggestions of birdsong amid the rustle of new leaves; the middle picture includes a typically Respighian allusion to the famous Epiphany hymn tune "O Come, O Come Emmanuel"; and *La nascita di Venere*, with its gently rocking evocation of waves and gentle sea breezes, is a little gem of pictorial scoring, altogether typical of its masterly yet charmingly innocent composer.

The work is dedicated to the great American patroness of music Elizabeth Sprague Coolidge, and was premiered at a concert organized by her at the Konzerthaus, Vienna, in September 1927, the composer himself conducting.

© 1991 Jeremy Siepmann

Ottorino Respighi war einer der führenden italienischen Komponisten seiner Generation, und erlangte wie sein Lehrer, Giuseppe Martucci, größte Berühmtheit auf dem Gebiet der symphonischen Musik und Orchesterbearbeitungen statt im traditionellen italienischen Medium der Oper (für die er dennoch neun Beispiele lieferte). Ein früher, starker Einfluß war seine Studienzeit bei Rimski-Korsakow gewesen, als er eine Zeitlang als Bratscher im Orchester der Kaiserlich Russischen Oper arbeitete. Was auch immer man über die Qualität seiner Originalkompositionen sagen mag, er war unzweifelhaft einer der großen Meister in der Kunst der Orchestrierung. Anders als seine Zeitgenossen Arnold Schönberg und Béla Bartók, war Respighi von Natur aus konservativ, und seine Sprache reichte selten bis weit ins 20. Jahrhundert. Sein Stil zeichnet sich durch attraktive und einprägsame Melodien aus, die sich über reicher, durchsichtiger Harmonik von unfehlbarer Kultur und Schliff entfalten. Er war ein Instrumentalist von Rang, ein erfolgreicher Pianist und Geiger, sowie ein gewandter und überzeugender Dirigent, vorwiegend seiner eigenen Werke.

Unter den hier eingespielten Suiten ist *Gli Uccelli* (Die Vögel) zugleich die erste und letzte. Sie wurde gegen Ende 1927 komponiert, und ihre fünf Sätze sind tatsächlich Bearbeitungen von Cembalo- und Lautenstücken verschiedener (Groß- und Klein-) Meister des 17. und 18. Jahrhunderts für kleines Orchester. Das *Präludium* basiert weitgehend auf einer Arie von Bernardo Pasquini (1637-1710), zitiert aber (in der Manier der Opernouvertüre) aus Material, das später folgen wird. Der zweite Satz, *La Colomba* (Die Taube) ist nach dem französischen Komponisten Jacques de Gallot bearbeitet, während der dritte, *La Gallina* (Die Henne) ein Arrangement des gleichnamigen Cembalostückes in Rameaus *Pièces de Clavecin* (2. Buch der Sammlung von 1731) darstellt. *L'Usignuolo* (Die Nachtigall) bezieht ihr Material aus einer anonymen englischen Quelle aus dem 17. Jahrhundert. Respighi schließt mit *Il Cucù* (Der Kuckuck), und kehrt mit diesem Porträt wieder zu Pasquini zurück (diesmal eine *Toccata* für Cembalo mit einer Schlußreferenz zur *Aria*, mit der die Suite begann).

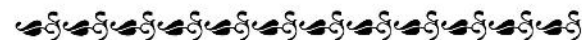
Il Tramonto ist eine Vertonung von Shelleys Gedicht *The Sunset* (Der Sonnenuntergang) für Singstimme und Streichquartett (oder Streichorchester mit zusätzlichem Kontrabaß) in einer italienischen Übersetzung von R. Ascoli. Das Werk wurde im Sommer 1918 während eines kurzen Besuchs in Bologna, dem Geburtsort des Komponisten, geschrieben und noch im gleichen Jahr in Rom uraufgeführt. Die Solistin war die Widmungsträgerin des Werks, die Mezzosopranistin Chiarina Fino Savio, die mit Respighi befreundet war und seine Musik oft sang.

Das *Adagio con variazioni*, Respighis einziges Werk für Cello, datiert von 1920 und ist eine Orchesterbearbeitung eines Werks für Cello und Klavier, das acht Jahre zuvor entstanden war. Es enthält acht Variationen und eine Koda, und wurde 1921 uraufgeführt, aber erst 1932, vier Jahre vor Respighis Tod veröffentlicht.

Das *Botticelli-Tryptichon* wurde im gleichen Jahr geschrieben wie *Die Vögel* und wurde während eines Besuchs in Washington, D.C., im Frühjahr 1927 konzipiert. Obwohl die Musik hier ausschließlich von Respighi selbst stammt, tritt praktisch in jedem Takt sein langes und intensives Studium früherer Stile (vom Mittelalter bis zum Barock) zu Tage. Die Bilder, die heraufbeschworen werden, hängen in der Uffiziengalerie in Florenz und gehören zu den berühmtesten von Botticelli: *La Primavera* (Der Frühling), *L'adorazione dei Magi* (Die Anbetung der drei Weisen) und *La nascita di Venere* (Die Geburt der Venus). Respighis Hommage für das erste Gemälde ist überreich an Trillern und (verdächtig Vivaldischen) Andeutungen von Vogelgesang inmitten des Rascheln junger Blätter; das mittlere Bild enthält eine typisch Respighische Anspielung auf die Epiphaniashymne "O komm, o komm, Emmanuel"; und *Die Geburt der Venus* mit ihrer sanft wiegenden Evokation von Wellen und lauen Meeresbrisen ist ein Kleinod pittoresken Satzes und bildhafter Instrumentation, ganz und gar charakteristisch für ihren meisterlichen und dennoch charmant naiven Komponisten.

Das Werk ist der großen amerikanischen Mäzenin der Musik Elizabeth Sprague Coolidge gewidmet, und wurde im September 1927 in einem Konzert uraufgeführt, das sie im Wiener Konzerthaus veranstaltete, das vom Komponisten selbst dirigiert wurde.

© 1991 Jeremy Siepmann
Übersetzung: Renate Maria Wendel

A l'instar de son professeur Giuseppe Martucci, Ottorino Respighi, un des grands compositeurs italiens de sa génération, acquit sa renommée dans le domaine des œuvres symphoniques et des arrangements orchestraux, beaucoup plus que dans la grande tradition italienne de l'opéra (il n'en enrichit pas moins le répertoire de neuf titres nouveaux). Dans son jeune âge il fut fortement influencé par Rimski-Korsakov, auprès duquel il suivit des cours, tout en faisant fonction d'altiste à l'orchestre impérial russe de Saint-Petersbourg. Quoi qu'on puisse dire de la qualité de ses propres compositions, il ne fait aucun doute que son art de l'orchestration était magistral. Contrairement à ses contemporains — presque du même âge — Arnold Schoenberg et Béla Bartók, qui avaient également maîtrisé la technique orchestrale, Respighi n'était pas, de nature, un novateur et son idiome musical s'est rarement risqué très avant dans le 20e siècle. Son style est celui des mélodies spontanément attrayantes et mémorables, qui se déroulent sur un fond d'harmonies riche et translucide, toujours poli et de bon goût. Instrumentaliste remarquable, à la fois pianiste et violoniste, il remporta un succès considérable. Devenu chef d'orchestre accompli, il dirigea généralement ses propres œuvres d'une manière fort convaincante.

La suite *Gli Uccelli* (Les oiseaux) (qui fait partie de cet enregistrement) est à la fois la plus récente et la plus ancienne. Composés pendant la seconde moitié de 1927, les cinq mouvements sont en réalité des arrangements, pour petite formation orchestrale, de morceaux écrits aux 17e et 18e siècles pour le clavecin et le luth par des maîtres divers, grands et petits. Le *Prélude* emprunte largement un air de Bernardo Pasquini (1637-1710); et, à la façon d'une ouverture d'opéra, il annonce en plus les airs qui viendront plus tard. Le second mouvement, *La Colomba* (La colombe) est adapté d'un morceau de Jacques de Gallot, tandis que le troisième, *La Gallina* (La poule) est un arrangement du morceau du même nom, extrait des *Pièces de Clavecin* (livre 2, collection de 1731) de Rameau.

L'*Usignuolo* (Le rossignol) est tiré d'une composition anonyme anglaise du 17e siècle. Pour son dernier tableau, *Il Cucù* (Le coucou), Respighi s'est tourné à nouveau vers Pasquini, auquel il a emprunté cette fois-ci une *toccata* pour clavecin, en y ajoutant une allusion finale au premier air du début.

Il *Tramonto* (Le coucher de soleil) met en musique, dans sa traduction italienne (R. Ascoli), le poème de Shelley *The Sunset*; le morceau est écrit pour voix et quatuor à cordes (ou orchestre à cordes enrichi de contre-basses supplémentaires). Il fut composé au cours de l'été 1918, pendant

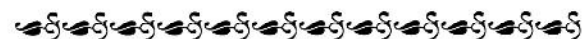
un bref séjour à Bologne, la ville natale du compositeur. La création eut lieu la même année à Rome; la cantatrice Chiarina Fino Savio, mezzo-soprano, dédicataire de l'ouvrage, était aussi une amie et une fréquente interprète de la musique de Respighi.

L'*Adagio con variazioni* est un arrangement orchestral (datant de 1920) d'une œuvre composée huit ans plus tôt pour violoncelle (la seule composition de Respighi pour cet instrument) et piano. Il comporte huit variations et une coda. La première interprétation avait lieu en 1921, mais l'œuvre ne fut éditée qu'en 1932, quatre ans avant la mort de Respighi.

Composé la même année que *Les oiseaux*, le *Tryptique de Botticelli* avait été conçu lors d'un séjour à Washington, au printemps de 1927. Bien que la musique soit ici entièrement de lui, ses connaissances des styles anciens (du Moyen-Âge au Baroque) et son attachement à ces styles percent dans presque chaque mesure. Les tableaux évoqués, exposés dans la Galerie de l'Uffizi à Florence, sont certainement parmi les plus connus de Botticelli: *La Primavera* (le Printemps), *L'adorazione dei Magi* (l'Adoration des mages) et *La nascita di Venere* (la naissance de Vénus). L'admiration de Respighi pour le *Printemps*, se reflète dans le premier mouvement plein de trilles (et manifestement vivaldien), suggérant le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles nouvelles; le second tableau comporte une allusion, typiquement respighienne, au fameux cantique de l'Épiphanie: "O viens, O viens Emmanuel". Le troisième suggère un doux roulement de vagues et une légère brise marine; c'est un petit joyau d'orchestration descriptive, qui démontre parfaitement la maîtrise, l'innocence aussi et le charme du compositeur.

L'œuvre est dédiée à la grande mécène américaine de l'art musical, Elizabeth Sprague Coolidge. C'est elle qui organisa au Konzerthaus de Vienne, en septembre 1927, le concert au cours duquel avait lieu la création du *Tryptique*; le compositeur en personne était au pupitre.

© 1991 Jeremy Siepmann
Traduction: Paulette Hutchinson

THE SUNSET

Poem by Shelley

There late was One within whose subtle being,
As light and wind within some delicate cloud
That fades amid the blue noon's burning sky,
Genius and death contended. None may know
The sweetness of the joy which made his breath
Fail, like the trances of the summer air,
When, with the lady of his love, who then
First knew the unreserve of mingled being,
He walked along the pathway of a field
Which to the east a hoar wood shadowed o'er,
But to the west was open to the sky.
There now the sun had sunk, but lines of gold
Hung on the ashen clouds, and on the points
Of the far level grass and nodding flowers
And the old dandelion's hoary beard,
And, mingled with the shades of twilight, lay
On the brown massy woods — and in the east
The broad and burning moon lingeringly rose
Between the black trunks of the crowded trees,
While the faint stars were gathering overhead.
'Is it not strange, Isabel,' said the youth,
'I never saw the sun? We will walk here
To-morrow; thou shalt look on it with me.'

That night the youth and lady mingled lay
In love and sleep — but when the morning came
The lady found her lover dead and cold,
Let none believe that God in mercy gave
That stroke. The lady died not, nor grew wild,
But year by year lived on — in truth I think
Her gentleness and patience and sad smiles,
And that she did not die, but lived to tend
Her aged father, were a kind of madness,

IL TRAMONTO

translated by R. Ascoli

Già v'ebbe un uomo, nel cui tenue spiro
(qual luce e vento in delicata nube che ardente ciel di mezzo-giorno stempri)
la morte e il genio contendeano.
Oh! quanta tenera gioia, che gli fè il respiro venir meno
(così dell'aura estiva l'ansia talvolta)
quando la sua dama,
che allor solo conobbe l'abbandono pieno
e il concorde palpitar di due creature che s'amano,
e gli addusse pei sentieri d'un campo,
ad oriente da una foresta biancheggiante ombrato
ed a ponente scoperto al cielo!
Ora è sommerso il sole;
ma linee d'oro pendon sovra le cineree nubi,
sul verde piano, sui tremanti fiori
sui grigi globi dell' antico smirnio,
e i neri boschi avvolgono,
del vespro mescolandosi alle ombre.
Lenta sorge ad oriente l'infocata luna
tra i folti rami delle piante cupe:
brillan sul capo languide le stelle.
E il giovine sussurra:
"Non è strano? Io mai non vidi il sorgere del sole,
o Isabella. Domani a contemplarlo verremo insieme."

Il giovin e la dama giacquer tra il sonno
e il dolce amor congiunti ne la notte:
al mattin gelido e morto ella trovò l'amante.
Oh! nessun creda che, vibrando tal colpo,
fu il Signore misericorde.
Non morì la dama, nè folle diventò: anno per anno visse ancora.
Ma io penso che la queta sua pazienza, e i trepidi sorrisi,
e il non morir ma vivere a custodia del vecchio padre
(se è follia dal mondo dissimigliare)

If madness 'tis to be unlike the world.
 For but to see her were to read the tale
 Woven by some subtlest bard, to make hard hearts
 Dissolve away in wisdom-working grief;
 Her eyes were black and lustreless and wan:
 Her eyelashes were worn away with tears,
 Her lips and cheeks were like things dead — so pale;
 Her hands were thin, and through their wandering veins
 And weak articulations might be seen
 Day's ruddy light. The tomb of thy dead self
 Which one vexed ghost inhabits, night and day,
 Is all, lost child, that now remains of thee!

'Inheritor of more than earth can give,
 Passionless calm and silence unproved,
 Where the dead find, oh, not sleep! but rest,
 And are the uncomplaining things they seem,
 Or live, or drop in the deep sea of Love;
 Oh, that like thine, mine epitaph were — Peace!
 This was the only moan she ever made.

fossero follia.
 Era, null'altro che a vederla, come leggere un canto
 da ingegnoso bardo
 intessuto a piegar gelidi cuori in un dolor pensoso.
 Neri gli occhi ma non fulgidi più:
 consunte quasi le ciglia dalle lagrime;
 le labbra e le gote parevan cose morte tanto eran bianche;
 ed esili le mani e per le erranti vene
 e le giunture rossa del giorno traspariva la luce.
 La nuda tomba, che il tuo fral racchiude,
 cui notte e giorno un'ombra tormentata abita,
 è quanto di te resta, o cara creatura perduta!

“Ho tal retaggio, che la terra non dà:
 calma e silenzio, senza peccato e senza passione.
 Sia che i morti ritrovino (non mai il sonno!) ma il riposo,
 imperturbati quali appaion,
 o vivano, o d'amore nel mar profondo scendano;
 oh! che il mio epitaffio, che il tuo sia: Pace!”
 Questo dalle sue labbra l'unico lamento.

Fritz Curzon

LINDA FINNIE

Hanya Chlala

RAPHAEL WALLFISCH

Devon Commercial Photos

TAMAS VASARY

- A Chandos Digital Recording
- Recording Producer: Ralph Couzens
- Sound Engineer & Editor: Richard Lee • Assistant Engineer: Richard Smoker
- Recorded in the Wessex Hall, Poole Arts Centre on 25 & 26 July 1990
- Front Cover Painting: *La Primavera* by Sandro Botticelli, courtesy of the Galleria degli Uffizi, Florence / Bridgeman Art Library, London
- Sleeve Design: Penny Olymbios • Art Direction: Steven John

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, Ganton House, 14-22 Ganton Street, London W1V 1LB.

CHANDOS DIGITAL

CHAN 8913

OTTORINO RESPIGHI (1879-1936)

Gli Uccelli (1927)

19:42

Suite for small orchestra

Suite für kleines Orchester; Suite pour petit ensemble d'instruments

1	I	Preludio	2:53
2	II	La Colomba	4:45
3	III	La Gallina	2:46
4	IV	L'Usignuolo	4:58
5	V	Il Cucù	4:14

6 **Il tramonto** (1918)

15:44

Lyrical poem for mezzo-soprano and string orchestra

Lyrisches Gedicht für Mezzosopran und Streichorchester

Poème lyrique pour mezzo-soprano et orchestre à cordes

7 **Adagio con variazioni** (1920)

10:23

for cello and orchestra

für Cello und Orchester; pour violoncelle et orchestre

Trittico Botticelliano (1927)

18:40

for small orchestra

für kleines Orchester; pour petite orchestre

8	I	La primavera	5:31
9	II	L'adorazione dei Magi	8:34
10	III	La nascita di Venere	4:31

TT = 64:47 DDD

RAPHAEL WALLFISCH

cello

LINDA FINNIE

mezzo-soprano

BOURNEMOUTH

SINFONIETTA

Richard Studt leader

TAMAS VASARY

conductor

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

07038

© 1991 Chandos Records Ltd. © 1991 Chandos Records Ltd.