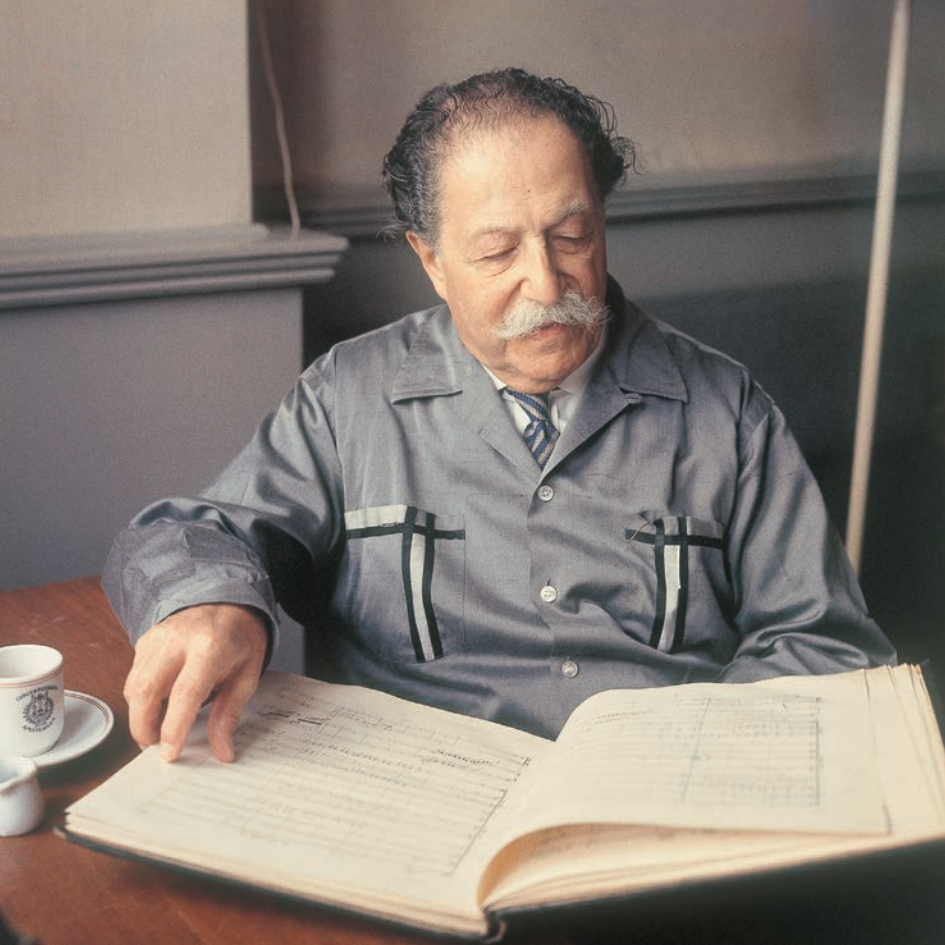

MONTEUX

PIERRE

COMPLETE DECCA RECORDINGS

MONTEUX

PIERRE

COMPLETE DECCA RECORDINGS

As part of the deal by which Decca took over the UK distribution of RCA recordings from HMV, it was agreed that RCA artists would be recorded by Decca producers and engineers in Europe. This allowed such conductors as Reiner, Monteux and Leinsdorf to record with the Vienna Philharmonic, and there were also sessions in Paris and in Italy. Some of these recordings (made between 1956 and 1964) were Decca owned and reissued on Decca labels from 1970; others (notably those with such soloists as Heifetz, Szeryng, Bream and Rubinstein) remain on RCA labels. Though Decca ceased to be its distributor in 1968, RCA continued to engage Decca engineers for many of its London sessions throughout the 1970s.

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770–1827

CD 1

Symphony No.1 in C major op.21

ut majeur · C-Dur

1	I	Adagio molto – Allegro con brio	8.57
2	II	Andante cantabile con moto	6.04
3	III	Menuetto: Allegro molto e vivace	3.21
4	IV	Finale: Adagio – Allegro molto e vivace	5.33

Symphony No.2 in D major op.36*

ré majeur · D-Dur

5	I	Adagio molto – Allegro con brio	9.56
6	II	Larghetto	10.57
7	III	Scherzo: Allegro	3.22
8	IV	Allegro molto	6.33

9		Fidelio Overture op.72c*	6.25

10		Egmont Overture op.84°	9.03

11		König Stephan op.117*	7.15

King Stephen · Le Roi Étienne

Wiener Philharmoniker

London Symphony Orchestra*°

Recording Location: Sofiensaal, Vienna, 20–24 April 1960;
Walthamstow Assembly Hall, London, 9 & 10 May 1960*;
Kingsway Hall, London, 23–27 May 1961°

Recording Producers: Erik Smith, John Culshaw*

Recording Engineers: James Brown, Kenneth Wilkinson*;

Alan Reeve° (s), Ken Cress° (m)

First released as: RCA LSC 2491 (April 1961), SB 2127 (October 1961);

Decca ECS 638 (March 1972); RCA VICS 1170* (February 1967);

Decca SPA 584 (March 1982); No RCA release°; Decca SPA 585°

(November 1981)

© 1961, 1967*, 1979° Decca Music Group Limited

Total timing: 78.15

CD 2**Symphony No.3 in E flat major op.55 “Eroica”***mi bémol majeur · Es-Dur*

1	I	Allegro con brio	14.44
2	II	Marcia funebre: Adagio assai	15.01
3	III	Scherzo: Allegro vivace	5.45
4	IV	Finale: Allegro molto	12.26

Symphony No.8 in F major op.93**fa majeur · F-Dur*

5	I	Allegro vivace e con brio	9.58
6	II	Allegretto scherzando	3.40
7	III	Tempo di menuetto	5.01
8	IV	Allegro vivace	7.30

Wiener Philharmoniker

Recording Location: Sofiensaal, Vienna, 2 & 3 December 1957,
15 & 22 April 1959*

Recording Producers: John Culshaw (m), Erik Smith (s);

Christopher Raeburn* (m), John Culshaw* (s)

Recording Engineers: Gordon Parry (m), James Brown (s)

First released as: RCA VICS 1036 (September 1963) /

Decca SPA 123 (July 1971); RCA LSC 2491* (April 1961) /

SB 2127* (October 1961) / Decca ECS 638* (March 1972)

© 1958, 1960* Decca Music Group Limited

Total timing: 74.16

CD 3**Symphony No.4 in B flat major op.60***si bémol majeur · B-Dur*

1	I	Adagio – Allegro vivace	12.38
2	II	Adagio	9.17
3	III	Allegro vivace	5.43
4	IV	Allegro ma non troppo	6.30

Symphony No.7 in A major op.92**la majeur · A-Dur*

5	I	Poco sostenuto – Vivace	12.02
6	II	Allegretto	8.41
7	III	Presto	9.07
8	IV	Allegro con brio	6.32

London Symphony Orchestra

Recording Location: Kingsway Hall, London, 15 & 16 October 1959,
23–27 May 1961*

Recording Producers: John Culshaw (m), Erik Smith (s)

Recording Engineers: Kenneth Wilkinson; Ken Cress* (m), Alan Reeve* (s)

First released as: RCA VICS 1102 (November 1965),

VICS 1061* (February 1964); Decca ECS 671 (March 1973),

SPA 586* (March 1982)

© 1964*, 1965 Decca Music Group Limited

Total timing: 71.07

CD 4

Symphony No.5 in C minor op.67

ut mineur · c-Moll

1	I	Allegro con brio	7.28
2	II	Andante con moto	11.09
3	III	Allegro –	5.07
4	IV	Allegro	8.39

Symphony No.6 in F major op.68 "Pastoral"*

fa majeur "Pastorale" · F-Dur

5	I	Allegro ma non troppo
Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande
<i>Awakening of happy feelings on arrival in the country</i>
<i>Éveil d'impressions agréables en arrivant à la campagne</i>	12.30
6	II	Andante molto mosso
Szene am Bach
<i>Scene by the brook · Scène au bord du ruisseau</i>	11.45
7	III	Allegro
Lustiges Zusammensein der Landheute
<i>Joyous gathering of country folk · Joyeuse assemblée des paysans</i>	5.18
8	IV	Allegro
Gewitter, Sturm · <i>Tempest, storm · Tonnerre, orage</i>	5.34
9	V	Allegretto
Hirtengesang: Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm
<i>Shepherds' song: happy and thankful feelings after the storm</i>
<i>Chant pastoral: Sentiments joyeux et reconnaissants après l'orage</i>	8.57

London Symphony Orchestra

Wiener Philharmoniker*

Recording Locations: Sofiensaal, Vienna, 29–31 October 1958*;
Kingsway Hall, London, 23–27 May 1961

Recording Producers: Erik Smith; John Culshaw*

Recording Engineers: Ken Cress (m), Alan Reeve (s);

Gordon Parry* (m), James Brown* (s)

First released as: RCA no release; Decca SPA 585 (November 1981);

RCA: LSC 2316* (September 1959) / SB 2065* (February 1960);

Decca SPA 113* (November 1970)

© 1959*, 1979 Decca Music Group Limited

Total timing: 72.36

CD 5**Symphony No.9 in D minor op.125***ré mineur · d-Moll*

1	I	Allegro ma non troppo, un poco maestoso	16.17
2	II	Molto vivace	11.50
3	III	Adagio molto e cantabile	14.49
4	IV	Presto: "O Freunde, nicht diese Töne" –
Andante maestoso – Allegro energico, sempre ben marcato	25.31

Elisabeth Söderström soprano**Regina Resnik** contralto**Jon Vickers** tenor**David Ward** bass**London Bach Choir****London Symphony Orchestra**

Recording Location: Walthamstow Assembly Hall, London,
11–18 June 1962

Recording Producers: Kurt List, Peter Higgins

Balance Engineers: Adolf Enz, Raymond Füglistaler

First released as: WST 234

© 1963 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Total timing: 68.32

CD 6**Symphony No.3 in E flat major op.55 "Eroica"***mi bémol majeur · Es-Dur*

1	I	Allegro con brio	14.45
2	II	Marcia funebre: Adagio assai	15.24
3	III	Scherzo: Allegro vivace	5.35
4	IV	Finale: Allegro molto	11.58

FRANZ SCHUBERT 1797–1828**Symphony No.8 in B minor D759 "Unfinished"****si mineur "Inachevée" · h-Moll "Unvollendete"*

5	I	Allegro moderato	15.06
6	II	Andante con moto	11.41

Concertgebouw Orchestra

Recording Location: Grote Zaal, Concertgebouw, Amsterdam,
1–3 July 1962, 28 & 29 November 1963*

Recording Producer: Jaap van Ginneken

Balance Engineers: Henk Jansen, Co Witteveen

First released as: 835132; 835326*

© 1962, 1965* Universal International Music BV

Total timing: 74.19

CD 7

Rosamunde, Fürstin von Zypern D797

Bühnenmusik zu Helmina von Chézys großem romantischen Schauspiel
Incidental music to Rosamunde, Queen of Cyprus by Helmina von Chézy
Musique de scène pour Rosamunde, princesse de Chypre de
Helmina von Chézy

1	Ouvertüre Die Zauberharfe D644	9.51
	<i>The magic harp · La Harpe enchantée</i>	
2	Entr'acte No.3: Andantino	6.26
3	Ballet Music No.1 · <i>Ballet · Ballett</i>	5.48
4	Ballet Music No.2	6.04

JOHANNES BRAHMS 1833–1897

Symphony No.2 in D major op.73*

ré majeur · D-Dur

5	I Allegro non troppo	20.27
6	II Adagio non troppo – L'istesso tempo, ma grazioso	9.16
7	III Allegretto grazioso (Quasi andantino) –
Presto, ma non assai – Tempo I	5.03
8	IV Allegro con spirito	9.01

Wiener Philharmoniker

Recording Location: Sofiensaal, Vienna, 25–28 November 1957,
13 & 15 April 1959*

Recording Producers: John Culshaw (m), Erik Smith (s);
Christopher Raeburn* (m), John Culshaw* (s)

Recording Engineers: Gordon Parry (m), James Brown (s)

First released as: RCA LM 2223 (August 1958) / SB 2014 (May 1959);

LSC 6411* (June 1960) / SB 2110* (April 1961);

Decca SPA 225 (March 1973) / ECS 596* (July 1971)

© 1959, 1960* Decca Music Group Limited

Total timing: 71.56

At the Royal Festival Hall, early 1960s.

CD 8

1	Tragic Overture op.81	13.03
	<i>Ouverture tragique · Tragische Ouvertüre</i>	
2	Academic Festival Overture op.80°	10.21
	<i>Ouverture académique · Akademische Festouvertüre</i>	
	Variations on a Theme by Joseph Haydn op.56a*	
	<i>Variations sur un thème de Haydn</i>	
	<i>Variationen auf ein Thema von Joseph Haydn</i>	
3	Tema: Chorale St. Antoni: Andante	1.55
4	Variation I: Poco più animato	1.15
5	Variation II: Più vivace	1.00
6	Variation III: Con moto	1.38
7	Variation IV: Andante con moto	2.08
8	Variation V: Vivace	0.54
9	Variation VI: Vivace	1.06
10	Variation VII: Grazioso	2.29
11	Variation VIII: Presto non troppo	1.03
12	Finale: Andante	3.30

Symphony No.2 in D major op.73

ré majeur · D-Dur

13	I Allegro non troppo	20.26
14	II Adagio non troppo – L'istesso tempo, ma grazioso	8.31
15	III Allegretto grazioso (Quasi andantino) – Presto, ma non assai – Tempo I	
5.11		
16	IV Allegro con spirito	9.12

London Symphony Orchestra

Recording Locations: Kingsway Hall, London, 8 & 9 December 1958*;
 Wembley Town Hall, 28 November–1 December 1962
 Recording Producers: James Walker*; Vittorio Negri
 Balance Engineers: Cyril Windebank*; Vittorio Negri
 First released as: RCA LSC 2418* (November 1960) /
 SB 2108* (March 1961); 835167
 © 1961* Decca Music Group Limited
 © 1962, 1965° Universal International Music BV
 Total timing: 84.14

CD 9

Piano Concerto No.1 in D minor op.15

ré mineur · d-Moll

1	I	Maestoso	19.34
2	II	Adagio	12.37
3	III	Rondo: Allegro non troppo	11.20

ANTONÍN DVOŘÁK 1841–1904

Symphony No.7 in D minor op.70 B141*

ré mineur · d-Moll

4	I	Allegro maestoso	10.42
5	II	Poco adagio	10.34
6	III	Scherzo: Vivace – Poco meno mosso	7.23
7	IV	Finale: Allegro	8.42

Julius Katchen piano

London Symphony Orchestra

Recording Locations: Walthamstow Assembly Hall, London,
24 & 25 March 1959; Kingsway Hall, London, 19 & 20 October 1959*
Recording Producers: Christopher Raeburn (m), Michael Williamson (s);
Ray Minshull (m), Michael Bremner (s)*
Recording Engineers: James Timms (m), Kenneth Wilkinson (s);
Kenneth Wilkinson*
First released as SXL 2172 (June 1960);
RCA LSC 2489* (November 1961 / SB 2155* (July 1962);
DECCA SDD 260 (March 1971)
© 1959, 1969* Decca Music Group Limited
Total timing 80.51

CDs 10 & 11

HECTOR BERLIOZ 1803–1869

Roméo et Juliette

CD 10

Première Partie · Part One · Erster Teil

Introduction

1	Combats – Tumulte – Intervention du prince	4.56

Prologue

2	Récitatif choral: D'anciennes haines endormies	4.29
3	Strophes: Premiers transports que nul n'oublie!	5.58
4	Récitatif et scherzetto: Bientôt de Roméo, la pâle rêverie	3.24

Deuxième Partie · Part Two · Zweiter Teil

5	Roméo seul – Tristesse – Bruits lointains de concert et de bal –
Grande fête chez Capulet	13.03
6	Scène d'amour: Nuit sereine – Le jardin de Capulet silencieux
et désert – Les jeunes Capulets sortant de la fête passent en
chantant des réminiscences de la musique du bal	18.41

CD 11

1	Scherzo: La reine Mab, ou la fée des songes	9.03
Troisième Partie · Part Three · Dritter Teil		
2	Convoi funèbre de Juliette: Jetez des fleurs pour la vierge expirée	9.03
3	Roméo au tombeau des Capulets: Invocation – Réveil de Juliette –
Joie délirante, désespoir – Dernières angoisses et mort des
deux amants	
Finale		
	La foule accourt au cimetière – Rixe des Capulets et des Montagus –
Récitatif et air du père Laurence – Serment de réconciliation	12.41
4	Chœurs et récitatif du père Laurence	5.06
5	Air: Pauvres enfants que je pleure	9.16
6	Serment: Jurez donc, par l'auguste symbole	4.55

Regina Resnik contralto

André Turp tenor

David Ward bass

London Symphony Orchestra and Chorus

Recording Location: Walthamstow Assembly Hall, London,
18–21 June 1962

Recording Producer: Kurt List

First released as: WST 233

© 1962 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Total timing: 95.25 (CD 10: 50.29 / CD 11: 44.56)

CD 12

Symphonie fantastique op.14

1	I Rêveries – Passions	15.22
	Largo – Allegro agitato ed appassionato assai	
2	II Un bal	6.12
	Valse. Allegro non troppo	
3	III Scène aux champs	16.34
	<i>Scene in the Country · Szene auf dem Lande</i>
Adagio	
4	IV Marche au supplice	4.53
	<i>March to the Scaffold · Gang zum Richtplatz</i>
Allegretto non troppo – attacca	
5	V Songe d'une nuit de Sabbat	10.06
	<i>Dream of a Witches' Sabbath · Traum einer Sabbatnacht</i>
Larghetto – Allegro	

FELIX MENDELSSOHN 1809–1847

A Midsummer Night's Dream: Overture op.21° and

Incidental Music op.61*

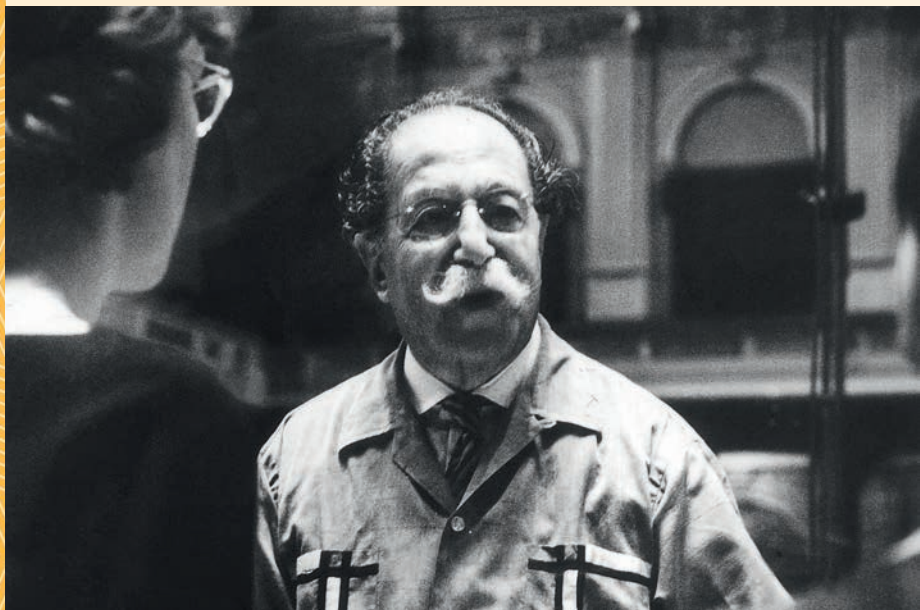
Le Songe d'une nuit d'été: *Ouverture et musique de scène*

Ein Sommernachtstraum: *Ouvertüre und Bühnenmusik*

6	Overture op.21	11.30
7	Scherzo op.61 no.1	4.46
8	Nocturne op.61 no.7	6.50
9	Wedding March op.61 no.9	4.00

Wiener Philharmoniker

Recording Location: Sofiensaal, Vienna, 25–28 November 1957*,
 20–24 October 1958
 Recording Producers: John Culshaw; Erik Smith* (s)
 Recording Engineers: Gordon Parry (m), James Brown (s)
 First released as: RCA LM 2223* (August 1958) / SB 2014* (May 1959) /
 DECCA SPA 178* (January 1972) [Overture only]; LSC 2362 (April 1960) /
 SB 2090 (October 1960); DECCA SPA 222 (June 1973)
 © 1958 (Op.14, Op.61 Overture), 1971 (Op.61 Incidental Music)
 Decca Music Group Limited
 Total timing: 78.09

CD 13

JOSEPH HAYDN 1732–1809

Symphony No.94 in G major "Surprise"

sol majeur "La Surprise" · G-Dur "Mit dem Paukenschlag"

1	I	Adagio – Vivace assai	6.29
2	II	Andante	5.40
3	III	Menuetto e Trio: Allegro molto	5.08
4	IV	Finale: Allegro di molto	3.34

Symphony No.101 in D major "The Clock"

ré majeur "L'Horloge" · D-Dur "Die Uhr"

5	I	Adagio – Presto	8.54
6	II	Andante	6.07
7	III	Menuetto e Trio: Allegretto	6.34
8	IV	Finale: Vivace	4.19

Wiener Philharmoniker

Recording Location: Sofiensaal, Vienna, 20 & 21 April 1959
 Recording Producers: Christopher Raeburn (m), John Culshaw (s)
 Balance Engineers: Gordon Parry (m), James Brown (s)
 First released as: RCA LM2394 (May 1960) / SB 2111 (May 1961);
 DECCA ECS 574 (January 1971)
 © 1961 Decca Music Group Limited
 Total timing: 46.45

CD 14

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY 1840–1893

The Sleeping Beauty op.66 – Excerpts

La Belle au bois dormant – extraits · Dornröschen – Auszüge

Prologue · Prolog

1	Introduction –	2.12
2	No.1 Marche · March	2.40
	No.3 Pas de six	
3	a Introduction	4.11
4	Variation 4: Canari qui chante	0.33
5	Variation 5: Violente	0.59

Act One · Acte un · Erster Akt

6	No.6 Valse	4.34
	No.8 Pas d'action	
7	a Rose Adagio	5.07
8	c Variation d'Aurore · Aurora's Variation	2.17
9	d Coda	0.59
10	No.9 Final · Finale	2.10

Act Two · Acte deux · Zweiter Akt

11	No.13 Farandole	1.38
12	No.17 Panorama	2.17

Act Three · Acte trois · Dritter Akt

13	No.22 Polacca	3.15
	No.23 Pas de quatre	
14	Intrada	1.05
15	Variation 2: La Fée-Argent	0.51
	<i>The Silver Fairy · Die Silberfee</i>	
16	Variation 4: La Fée-Diamant	0.45
	<i>The Diamond Fairy · Die Diamantenfee</i>	
17	Coda	0.42
	No.25 Pas de quatre	
18	a Adagio	2.12
19	Variation 1: Cendrillon et Fortune	0.54
	<i>Cinderella and Prince Fortune · Aschenbrödel und der Prinz</i>	
20	Variation 2: L'Oiseau bleu et la Princesse Florine	0.46
	<i>The Blue Bird and Princess Florine · Der blaue Vogel und Prinzessin Florine</i>	
21	Coda	1.43
	No.26 Pas de caractère	
22	a Chaperon Rouge et le Loup	1.18
	<i>Red Riding Hood and the Wolf · Rotkäppchen und der Wolf</i>	
	No.28 Pas de deux (Aurore et Désiré)	
23	b Adagio	3.18
24	Coda	1.08
	No.30 Finale	
25	Mazurka	3.38
26	Apothéose · Apotheosis	1.35

London Symphony Orchestra

Recording Location: Kingsway Hall, London, 3–6 & 13 June 1957
 Recording Producer: James Walker
 Balance Engineers: Kenneth Wilkinson (m), Ken Cress (s)
 First released as: RCA LM 2177 (February 1958) / SB 2013 (January 1959);
 DECCA ECS 575 (April 1971)
 © 1958 Decca Music Group Limited
 Total timing: 53.02

CD 15

Swan Lake op.20 – Highlights

Le Lac des cygnes – extraits · Schwanensee – Auszüge

1	No.1 Scène	2.58
2	No.2 Valse	5.24
3	No.7 Sujet	
	No.8 Danse des coupes (Tempo di polacca) <i>Dance with goblets · Bechertanz</i>	5.04
4	No.10 Scène	2.58
5	No.13	
	a Danse des cygnes <i>Dance of the swans · Tanz der Schwäne</i>	2.15
6	e Pas d'action (Odette et le Prince)*	6.36
7	d Danse des petits cygnes <i>Dance of the young swans · Tanz der jungen Schwäne</i>	1.30
8	g Coda	1.19
9	No.17 Scène (Fanfares) et Valse	4.41
10	No.21 Danse espagnole (Tempo di bolero) <i>Spanish dance · Spanischer Tanz</i>	2.28
11	No.20 Danse hongroise (Czárdás)* <i>Hungarian dance · Ungarischer Tanz</i>	2.44
12	No.23 Mazurka	3.00
13	No.5 Pas de deux	5.16
14	No.27 Danse des petits cygnes <i>Dance of the young swans · Tanz der jungen Schwäne</i>	4.48
15	No.29 Scène finale	7.04

Hugh Maguire violin*

London Symphony Orchestra

Recording Location: Wembley Town Hall, London, 28 & 29 June 1962
Recording Producer & Engineer: Vittorio Negri
First released as: 835142
© 1962 Universal International Music BV
Total timing: 58.40

CD 16

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV 1844–1908

Scheherazade op.35*

Suite symphonique d'après *Les Mille et Une Nuits*
Symphonic suite after A Thousand and One Nights
Symphonische Suite nach Tausendundeiner Nacht

1	The Sea and Sinbad's Ship
<i>La Mer et le vaisseau de Sinbad</i>
<i>Das Meer und Sinbads Schiff</i>	9.03
2	The Story of the Kalendar Prince
<i>Le Récit du prince Calendar</i>
<i>Die Geschichte vom Prinzen Kalender</i>	10.54
3	The Young Prince and the Young Princess
<i>Le Jeune Prince et la Jeune Princesse</i>
<i>Der junge Prinz und die junge Prinzessin</i>	8.24
4	Festival at Baghdad – The Sea – Shipwreck
<i>Fête à Bagdad – La Mer – Naufrage du vaisseau</i>
<i>Fest in Bagdad – Das Meer – Schiffbruch</i>	11.48

IGOR STRAVINSKY 1882–1971

L'Oiseau de feu – Suite (1919)

The Firebird · Der Feuervogel

5	Introduction	3.32
6	Danse de l'Oiseau de feu	1.29
	<i>The Firebird's Dance · Der Feuervogel und sein Tanz</i>	
7	Ronde des princesses	3.42
	<i>Round Dance of the Princesses · Reigen der Prinzessinnen</i>	
8	Danse infernale de Kastchei	4.46
	<i>Infernal Dance of King Kaschei</i>	
	<i>Höllischer Tanz des Königs Köstschei</i>	
9	Berceuse	3.24
	<i>Lullaby · Wiegenlied</i>	
10	Finale	2.49

Hugh Maguire violin*

London Symphony Orchestra*

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire

Recording Locations: Salle Wagram, Paris, 29 & 30 October
& 10 November 1956; Kingsway Hall, London, 7, 11 & 13 June 1957*

Recording Producers: John Culshaw; James Walker*

Balance Engineers: Kenneth Wilkinson (m); Roy Wallace (s), Ken Cress* (s)
First released as: RCA LM 2113 (October 1957) / SB 2037 (May 1959);

DECCA SPA 152 (November 1971); RCA LM 2208* (July 1958) /

SB 2003* (September 1958); DECCA SPA 89* (August 1970)

Publisher: Schott Musik International GmbH & Co. KG (Stravinsky)

© 1958*, 1959 Decca Music Group Limited

Total timing: 59.51

CD 17

Petrushka (Original version, 1911)*

Burlesque in four scenes

Pétrouchka – Scènes burlesques en quatre tableaux

Petruschka – Burleske in vier Bildern

1	Tableau I: The Shrovetide Fair	10.02
	<i>Fête populaire de la Semaine grasse · Der Jahrmarkt</i>	
I	The Crowds	
	<i>À la foire du Mardi-Gras · Auf dem Jahrmarkt</i>	
II	The Showman's Booth	
	<i>La Cabine du charlatan · Der Gaukler</i>	
III	Russian Dance	
	<i>Danse russe · Russischer Tanz</i>	
2	Tableau II: Petrushka's Room	4.17
	<i>Chez Pétrouchka · Bei Petruschka</i>	
3	Tableau III: The Blackamoor and the Ballerina	6.41
	<i>Le Maure et la Ballerine · Der Mohr und die Ballerina</i>	
I	The Moor's Room	
	<i>Chez le Maure · Bei dem Mohren</i>	
II	Entrance of the Ballerina	
	<i>Danse de la ballerine · Tanz der Ballerina</i>	
III	Waltz	
	<i>Valse de la ballerine et du Maure · Walzer</i>	

4	Tableau IV: The Shrovetide Fair (towards evening)	13.49
	<i>Fête populaire de la Semaine grasse (vers le soir)</i> <i>Der Jahrmarkt (gegen Abend)</i>	
I	Wet-Nurses' Dance	
	<i>Danse des nourrices · Tanz der Ammen</i>	
II	Peasant with Bear	
	<i>Le Montreur d'ours avec sa bête · Der Bauer und der Bär</i>	
III	Gypsies and a Rake Vendor	
	<i>Un marchand fêtard avec deux tziganes · Tanz der Zigeunerinnen</i>	
IV	Dance of the Coachmen	
	<i>Danse des cochers · Tanz der Kutscher</i>	
V	The Masqueraders	
	<i>Apparition des masques · Die Masken</i>	
VI	Petrushka's Death	
	<i>Mort de Pétrouchka · Petruschkas Tod</i>	
	Le Sacre du printemps	
	<i>The Rite of Spring – Scenes of pagan Russia in two parts</i> <i>Das Frühlingsopfer – Bilder aus dem heidnischen Russland in zwei Teilen</i>	
	Première Partie: L'Adoration de la terre	
	<i>Part I: The Adoration of the Earth · Erster Teil: Die Anbetung der Erde</i>	
5	Introduction	3.02
6	Les Augures printaniers – Danses des adolescentes	3.20
	<i>Augurs of spring – Dances of the young girls</i> <i>Vorboten des Frühlings – Tänze der jungen Mädchen</i>	
7	Jeu du rapt	1.16
	<i>Ritual of abduction · Spiel der Entführung</i>	
8	Rondes printanières	2.58
	<i>Spring rounds · Frühlingsreigen</i>	

9	Jeux des cités rivales	1.52
	<i>Ritual of the rival tribes · Spiele der feindlichen Stämme</i>	
10	Cortège du sage	0.43
	<i>Procession of the sage · Prozession des Weisen</i>	
11	Le Sage	0.20
	<i>The sage · Der Weise</i>	
12	Danse de la terre	1.13
	<i>Dance of the Earth · Tanz der Erde</i>	
	Seconde Partie: Le Sacrifice	
	<i>Part II: The Sacrifice · Zweiter Teil: Das Opfer</i>	
13	Introduction	3.59
14	Cercles mystérieux des adolescentes	3.11
	<i>Mystic circles of the young girls</i> <i>Mystischer Reigen der jungen Mädchen</i>	
15	Glorification de l'élue	1.29
	<i>Glorification of the chosen one</i> <i>Verherrlichung der Auserwählten</i>	
16	Évocation des ancêtres	0.39
	<i>Evocation of the ancestors · Anrufung der Ältesten</i>	
17	Action rituelle des ancêtres	3.19
	<i>Ritual action of the ancestors · Weihvolle Handlung der Ältesten</i>	
18	Danse sacrale: l'élue	4.42
	<i>Sacrificial dance: The chosen one · Opfertanz</i>	

Julius Katchen piano*

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire

Recording Location: Salle Wagram, Paris, 2, 5, 6 & 11 November 1956*,
6, 7, 9 & 10 November 1956

Recording Producer: John Culshaw

Balance Engineers: Kenneth Wilkinson (m), Roy Wallace (s)

First released as: RCA LM 2113* (October 1957) / SB 2037* (May 1959);

DECCA SPA 152 (November 1971); LM 2085 (April 1957) /

SB 2005 (October 1958); DECCA ECS 750 (September 1974)

Publisher: Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd /

Hawkes & Son (London) Ltd*;

Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd

© 1957, 1959* Decca Music Group Limited

Total timing: 66.52

Monteux with Igor Stravinsky in Boston, Mass, 1950s.

CD 18

CLAUDE DEBUSSY 1862–1918

1	Prélude à l'après-midi d'un faune	9.24

Nocturnes

2	I Nuages	6.53
3	II Fêtes	6.03

Images pour orchestre*

4	1. Gigue	7.13
	2. Ibéria:	
5	Par les rues et par les chemins	7.13
6	Les Parfums de la nuit	8.06
7	Le Matin d'un jour de fête	4.49
8	Rondes de printemps	8.01

Le Martyre de saint Sébastien Fragments symphoniques*

9	La Cour des Lys	3.29
10	Danse extatique et final du premier acte	7.22
11	La Passion	4.54
12	Le Bon Pasteur°	6.07

Roger Lord cor anglais°

London Symphony Orchestra

Recording Location: Kingsway Hall, London, 11–13 December 1961;
 Wembley Town Hall, London, 18–21 May 1963*
 Recording Producers: Erik Smith; Vittorio Negri*
 Balance Engineers: Kenneth Wilkinson; Vittorio Negri*
 First released as: SXL 2312 (June 1962); 835205*
 © 1962 Decca Music Group Limited
 © 1963* Universal International Music BV
 Total timing: 80.03

CD 19

MAURICE RAVEL 1875–1937

Daphnis et Chloé – Complete ballet*

Première Partie · Part One · Erster Teil

1	Introduction et Danse religieuse	7.18
2	Scène – Danse générale	2.43
3	Scène – Danse grotesque de Dorcon	2.18
4	Danse légère et gracieuse de Daphnis	2.23
5	Scène – Danse de Lycéion – Scène (Les pirates)	4.38
6	Nocturne – Danse lente et mystérieuse	4.39

Deuxième Partie · Part Two · Zweiter Teil

7	Introduction	2.54
8	Danse guerrière	4.07
9	Scène – Danse suppliante de Chloé	5.13

Troisième Partie · Part Three · Dritter Teil

10	Lever du jour – Scène	5.12
11	Pantomime	5.29
12	Danse générale	4.54

Rapsodie espagnole*

13	I Prélude à la nuit	4.06
14	II Malagueña	2.15
15	III Habanera	2.36
16	IV Feria	6.11

17 **Pavane pour une infante défunte*** 6.32
Pavane for a Dead Infanta · Pavane für eine tote Prinzessin

Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden°

Chorus master: Douglas Robinson

London Symphony Orchestra

Recording Location: Kingsway Hall, London, 27 & 28 April 1959;
 11–13 December 1961*

Recording Producers: John Culshaw, Michael Bremner (s); Erik Smith*

Balance Engineer: Kenneth Wilkinson*

Recording Engineers: Cyril Windebank (m), Alan Reeve (s)

First released as: SXL 2172 (March 1960); SXL 2312* (June 1962)

© 1959, 1962* Decca Music Group Limited

Total timing: 73.45

CD 20

1 **Boléro** 12.20

2 **La Valse** 11.39

Ma Mère l'Oye – Complete ballet

Mother Goose

3 Prélude 3.25

4 Danse du rouet et Scène 3.29

Dance of the spinning wheel and Scene

Tanz des Spinnrades und Szene

5 Pavane de la Belle au bois dormant 1.41

Pavane of the Sleeping Beauty · Die Pavane von Dornröschen

6 Interlude 0.53

7 Les Entretiens de la Belle et de la Bête 4.11

Conversations of Beauty and the Beast

Gespräche zwischen der Schönen und dem Untier

8 Interlude 0.46

9 Petit Poucet 3.20

Tom Thumb · Kleiner Däumling

10 Interlude 1.09

11 Laideronnette, Impératrice des Pagodes 3.55

Laideronnette, Empress of the Pagodas

Laideronnette, Kaiserin der Pagoden

12 Interlude 1.23

13 Apothéose: Le Jardin féérique 3.41

Apotheosis: The fairy garden · Apotheosis: Der Feengarten

London Symphony Orchestra

Recording Location: Wembley Town Hall, London, 22–26 February 1964
 Recording Producer & Engineer: Vittorio Negri
 First released as: 835258
 © 1964 Universal International Music BV
 Total timing: 55.10

CD 21

JEAN SIBELIUS 1865–1957

Symphony No.2 in D major op.43

ré majeur · D-Dur

1	I Allegretto – Poco allegro —	
	Tranquillo, ma poco a poco ravvivando il tempo al allegro	10.16
2	II Tempo andante, ma rubato – Andante sostenuto	14.36
3	III Vivacissimo – Lento e suave – Largamente	6.15
4	IV Finale: Allegro moderato	12.49

EDWARD ELGAR 1857–1934

Variations on an Original Theme op.36 “Enigma”*

5	Theme: Andante	1.37
6	Variation I (C.A.E.) L'istesso tempo	1.45
7	Variation II (H.D.S-P.) Allegro	0.45
8	Variation III (R.B.T.) Allegretto	1.21
9	Variation IV (W.M.B.) Allegro di molto	0.31
10	Variation V (R.P.A.) Moderato	1.54
11	Variation VI (Ysobel) Andantino	1.20
12	Variation VII (Troyte) Presto	1.00
13	Variation VIII (W.N.) Allegretto	1.40
14	Variation IX (Nimrod) Adagio	3.08
15	Variation X (Dorabella) Intermezzo: Allegretto	2.35
16	Variation XI (G.R.S.) Allegro di molto	1.00
17	Variation XII (B.G.N.) Andante	2.46
18	Variation XIII (***) Romanza: Moderato	2.39
19	Variation XIV (E.D.U.) Finale: Allegro – Presto	5.03

London Symphony Orchestra 39

Recording Location: Kingsway Hall, London, 18–20 June 1958,
 24 & 25 June 1958*
 Recording Producers: John Culshaw; James Walker*
 Balance Engineer: Kenneth Wilkinson
 First released as: RCA LSC 2342 (October 1959) / SB 207 (May 1960);
 DECCA SDD 234 (September 1970); RCA LSC 2418* (November 1960) /
 SB 2108* (March 1961); DECCA SPA 121* (June 1971)
 Publisher: Breitkopf & Härtel Musikverlag (Sibelius)
 © 1959, 1961* Decca Music Group Limited
 Total timing: 73.26

CD 22

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685–1750

Suite No.2 in B minor BWV 1067

si mineur · h-Moll

1	I	Ouverture: Grave – Allegro	7.16
2	II	Rondeau: Allegro	1.32
3	III	Sarabande	3.02
4	IV	Bourrées I & II	2.14
5	V	Polonaise	2.54
6	VI	Menuet	1.32
7	VII	Badinerie	1.22

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK 1714–1787

8		Dance of the Blessed Spirits <i>Orfeo ed Euridice</i>	9.10
		<i>Danse des esprits bienheureux · Reigen seliger Geister</i>	

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756–1791

Flute Concerto in D major K314 (K285d)

ré majeur · D-Dur

9	I	Allegro aperto (Cadenza: Claude Monteux)	8.43
10	II	Andante ma non troppo	6.39
11	III	Allegro	5.27

Claude Monteux flute
London Symphony Orchestra

Recording Location: Decca Studio No.3, West Hampstead, London,
3, 4, 7 & 8 November 1963
Recording Producer: Christopher Raeburn
Balance Engineer: Kenneth Wilkinson
First released as: SXL 6112 (August 1964)
© 1964 Decca Music Group Limited.
Total timing: 49.56

Pierre Monteux and his son Claude
with the LSO

CD 23*

MAURICE RAVEL 1875–1937

1	Boléro	14.33
2	La Valse	13.04
3	Pavane pour une infante défunte
<i>Pavane for a Dead Infanta · Pavane für eine tote Prinzessin</i>	6.12

Royal Philharmonic Orchestra Claude Monteux

Recording Location: Decca Studio No.3, West Hampstead, London,
25 January 1971
Recording Producer: Raymond Few
Balance Engineer: Arthur Lilley
First released as: PFS 4226 (October 1971)
© 1971 Decca Music Group Limited
Total timing: 33.49
FIRST CD RELEASE*

CD 24

REHEARSALS

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770–1827

Symphony No.3 in E flat major op.55 “Eroica”

mi bémol majeur “L'Héroïque” · es-Moll

- 1 II Marcia funèbre: Adagio assai 13.53

Symphony No.9 in D minor op.125*

ré mineur · d-Moll

- 2 I Allegro ma non troppo, un poco maestoso 9.11
3 II Molto vivace 7.03
4 III Adagio molto e cantabile 9.43

MAURICE RAVEL 1875–1937

- 5 **Daphnis et Chloé*** 8.58

CLAUDE JOSEPH ROUGET DE LISLE 1760–1836

- 6 **La Marseillaise*** 1.25

Elisabeth Söderström soprano*

Regina Resnik contralto*

Jon Vickers tenor*

David Ward bass*

Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden*

Chorus master Douglas Robinson

London Bach Choir*

London Symphony Orchestra**

Concertgebouw Orchestra

Recording Locations: Kingsway Hall, London, 27 & 28 April 1959*;
Grote Zaal, Concertgebouw, Amsterdam, July 1962;
Walthamstow Assembly Hall, London, 18 June 1962*
Recording Producers: Kurt List, Peter Higgins, Michael Bremner° (s)
Balance Engineers: Adolf Enz, Raymond Fuglistaler
Recording Engineers: Cyril Windebank (m)*; Alan Reeve (s)
First released as: 6570204
© 1962 Universal International Music BV
© 1963* Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
© 2019 Decca Music Group Limited°
Total timing: 50.13
FIRST CD RELEASE°

Pierre Monteux conducting
the Concertgebouw Orchestra

On the right: Monteux and his wife in Amsterdam, June 1963

Musicianship and Professionalism

Pierre Monteux: Complete Decca Recordings

After the riot that marred the public premiere of Stravinsky's *The Rite of Spring* in May 1913, Sergei Diaghilev was delighted. "Exactly what I wanted", he told the composer. The impresario's desire to draw maximum publicity to his Ballets russes would have been stifled that evening but for the imperturbable nature of one of the company's principal players. Pierre Monteux, Diaghilev's regular conductor, had overseen the first performances of Stravinsky's *Petrushka* and Ravel's *Daphnis et Chloé* in past Ballets russes seasons and, less than two weeks before the first night of the *Rite*, Debussy's *Jeux*. He kept order throughout the often chaotic rehearsals for the *Rite* and remained calm when, two minutes into the premiere, a chorus of catcalls arose from the stalls of the Théâtre des Champs-Élysées. "I decided to keep the orchestra together, at any cost, in case of a lull in the hubbub", he later recalled. "I did, and we played it to the end absolutely as we had rehearsed it in the peace of an empty theatre."

Monteux's way with the *Rite* speaks of his musicianship and professionalism – the former present in his handling of a fiendishly difficult new score, the latter in his approach to a composition that made his head ache. When asked in the early 1950s about his initial attitude to the *Rite*, he replied that he had detested it. And how did he feel about it now? "I still detest it." The elderly *maître* overcame his aversion to mark the work's 50th anniversary in May 1963 with a performance given in company with the London Symphony Orchestra at the Royal Albert Hall. Neither did matters of personal taste prevent Monteux from recording the *Rite* four times for

commercial release. The first discs, made in Paris in January 1929 with a "Grand Orchestre Symphonique", document a lost soundworld of French winds and brass. He recorded the *Rite* in 1945 with the San Francisco Symphony and again in 1951 with the Boston Symphony Orchestra.

When Decca succeeded EMI as RCA's UK distributors in April 1957, it was agreed that the Decca production teams would record RCA artists in Europe. Senior executives at RCA had been looking to expand their label's presence in the buoyant British and German markets, the world's respective second and third largest, before their long-standing contract with EMI expired. The Decca deal was sealed when Monteux recorded *The Rite of Spring* and *Petrushka* in Paris. He received generous session time for his first stereo recording of the *Rite*, made at the Salle Wagram in November 1956 with the Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. While the playing is flawed, the recorded sound boxy, Monteux's lyrical direction evokes the reassuring authority, if not the raw energy, of his first recording of the piece. They also recorded *Petrushka* with considerable flair and artful wit.

The recordings in this collection, made between 1956 and 1964, belong to the glorious Indian summer of Monteux's career. They reflect the breadth of his repertoire, the freshness of his music-making and his fidelity to what the score told him. Listen, for instance, to Bach's Second Orchestral Suite, recorded in company with Monteux's flautist son Claude and members of the London Symphony Orchestra in 1963. The conductor here evokes the spirit of Baroque dance with effortless grace. Monteux *père et fils* are on fine form in Mozart's Flute Concerto, their delicate, unmannered reading served by the LSO's cultured string-playing. Claude followed his

father to record an album of Monteux family favourites. His readings of the *Boléro*, the *Pavane pour une infante défunte* and *La Valse*, made with the Royal Philharmonic Orchestra in 1971 and released here for the first time on CD, make fascinating footnotes to Pierre's Ravel recordings.

Pierre Monteux was born in Paris on 4 April 1875. His mother, an accomplished pianist, gave young Pierre his first keyboard lessons. The boy began playing violin at the age of six and passed the audition for the Paris Conservatoire three years later. He joined the small orchestra of the Folies Bergère when he was 14 and began studying viola soon after. While visiting Vienna with the Geloso Quartet, he took part in a private performance of one of Brahms's string quartets in the composer's presence. "It takes the French to play my music properly", Brahms told them. "The Germans all play it much too heavily." That lightness of touch informed Monteux's mature interpretations of the Austro-German classics. Monteux graduated from the Paris Conservatoire in 1896 with the coveted *premier prix* on violin. He was already principal violist in the famous Association artistique des Concerts Colonne and its assistant conductor and choirmaster since 1894. He refined his craft from 1908 to 1914 as conductor of the Orchestre du Casino at Dieppe where, as Monteux's former pupil John Canarina notes, he "was able to ... put into practice all he had learned from his place in the first violist's chair of the Colonne Orchestra".

Monteux owned a crystal-clear stick technique. The short, stout conductor favoured a long baton, directing much of its movement from the wrist; he reserved grand gestures for moments of dramatic emphasis or to signal a bold articulation. This collection's recordings of the conductor in rehearsal document the meticulous care he invested in preparation,

his deep respect for orchestral musicians and the high demands he made on them. Podium posturing was not for Monteux; rather, his facial expressions, usually confined to an attitude of intense listening but enlivened by a timely smile or *chut!*, were never employed for ego's sake. He rarely used a score in performance, drawing instead from a memory stocked with the great landmarks of the Classical and Romantic repertoire. Monteux's appetite for new works survived into old age: he memorised Elgar's *Enigma Variations*, for example, to perform with the London Symphony Orchestra; their elegiac recording of the composition stands among the finest things in the conductor's discography, evidence of an intuitive Elgarian at work.

Photographs of Monteux in later life portray a genial figure, with grizzled walrus moustache, jet-black hair and a richly upholstered torso resting on spindly legs. He was often pictured in company with his third wife, Doris, known affectionately as "Eroica" to her husband and "Mum" to Monteux's pupils and orchestral colleagues. In 1957 he began a new relationship with the LSO. It was prefaced by the arrival of a group of outstanding young musicians, including Hugh Maguire in the leader's chair, fellow string players Neville Marriner, Kenneth Heath and Stuart Knussen, and wind and brass principals such as Gervase de Peyer, Barry Tuckwell and Denis Wick. Conductor and orchestra recorded for the first time together at the Kingsway Hall, with a generous selection of highlights from Tchaikovsky's ballet *The Sleeping Beauty* followed by *Scheherazade*.

The LSO admired Monteux and welcomed the recording dates he delivered. In 1961 the self-governing orchestra invited him to become its principal conductor, offering the octogenarian a 25-year contract

with an option for renewal! His appointment prompted Roger Lord, who had resigned as the LSO's principal oboe, to return to the orchestra. America's Newsweek magazine, reflecting on the success of the London Symphony's appearance at Carnegie Hall in October 1964, four months after Monteux's death, stated that he "left no greater legacy than the LSO...".

Ravel's *Boléro*, *La Valse* and *Ma Mère l'Oye* were chosen for what proved to be Monteux's final recording with the orchestra. The conductor coaxed myriad details from his band, while retaining an almost superhuman grasp of the structure of each work. Other landmarks of his LSO discography include an album comprising Debussy's *Prélude à l'après-midi d'un faune* and *Nocturnes*, recorded originally in company with beguiling accounts of Ravel's *Rapsodie espagnole* and *Pavane*; Elgar's *Enigma* and Brahms's "Haydn" Variations; an album of excerpts from *Swan Lake*; and one of the greatest of all complete recordings of *Daphnis et Chloé*.

There's also a sympathetic reading of Sibelius's Second Symphony, wonderfully clear of line and warm of tone, an atmospheric Dvořák Seven, and a classically elegant Brahms Two to complement his earlier, more expansive recording of the same with the Vienna Philharmonic. Monteux's artistry in Berlioz blooms throughout his LSO recording of *Roméo et Juliette*, made in the summer of 1962 for the resourceful and ambitious "major minor" label Westminster. His profound understanding of the composer stemmed from formative experiences with Colonne and leading his own Concerts Berlioz series before the First World War.

Textural transparency and noble lyricism prevail in Monteux's late recordings of Beethoven. He was past 80 when he began to record what developed into his only complete cycle of the composer's symphonies. He launched the series with an account of the Third Symphony with the Vienna Philharmonic Orchestra, the striking intelligence and dynamic energy of which were dulled by the recording's opaque sound. In 1962 he made his final studio recording of the "Eroica" with the Concertgebouw Orchestra for Philips. He had first worked with Amsterdam's famous ensemble almost 40 years earlier, directed it in the Dutch premiere of *The Rite of Spring* in 1924, and served as its co-conductor with Willem Mengelberg for a decade. Their "Eroica", more austere than its Vienna predecessor, is distinguished by majestic orchestral playing and fine recorded sound. They returned to the Concertgebouw's Grote Zaal in November 1963, three days after giving their final concerts together, to record an interpretation of Schubert's "Unfinished" Symphony, hallmarked by the conductor's painstaking care for timbral and tonal contrasts.

Monteux made his only recording of Beethoven's First Symphony with the Vienna Philharmonic in April 1960; it was released the following year coupled with the Eighth Symphony. He added the Sixth Symphony to his discography with the Vienna orchestra, shaping a vision of the work very much in his image, generous in its humour and intelligence, eloquent but never remote. Monteux's relationship with the Vienna Philharmonic, while productive, remained largely earthbound. Their best surfaced in two of Haydn's London symphonies, the "Surprise" and "Clock", recorded in Vienna's Sofiensaal in 1959.

Decca relocated Monteux's Beethoven cycle from Vienna to London the following year, a wise decision given the high quality of his work with the LSO and the conductor's advanced age. Their recordings of the Fourth, Fifth and Seventh Symphonies repeatedly confirm the conductor's mastery of lightness and shade in German music. It was left to Westminster and its Vienna-born producer Kurt List to crown the conductor's Beethoven cycle with the Ninth Symphony. Monteux, who learned the work in belle-époque Paris, brought a lifetime's experience to those remarkable sessions in Walthamstow's Assembly Hall. "Maestro Monteux, whose musical career spans seventy history-making years, has never before recorded Beethoven's monumental choral symphony", proclaimed Westminster's advertising copywriters. "Now, at the pinnacle of his art, he brings to the Selective Listener a superlative interpretation of this greatest of all symphonies." Listeners, whether selective or omnivorous, were rewarded with an elegant, spacious Ninth directed by a seemingly inexhaustible conductor.

Following Monteux's death, the critic and pianist Harris Goldsmith, in a perceptive valedictory piece for *Musical America*, rated the conductor on a par with Toscanini, Furtwängler, Walter and Klemperer. The Frenchman's geniality offstage and authority in performance, he suggested, conditioned deep affection among musicians and audiences alike. "His accessibility was fortunate indeed, for through it he was able to pass on much of his profound musical wisdom to a younger generation of serious musicians", Goldsmith observed. *Pierre Monteux: Complete Decca Recordings* offers a timely reminder of musical values that remain impervious to the dictates of "relevance", today's ubiquitous synonym for passing fashion.

Andrew Stewart

Monteux (second from right) playing viola in a string quartet, with Johannes Wolff, Joseph Hollman, Gustave Lyon (back) and André Dulaurons, with Edvard Grieg (front) at the Salle Pleyel in Paris, April 1903.

Musicalité et professionnalisme

Pierre Monteux : Intégrale des enregistrements Decca

Après l'émeute qui entacha la création du *Sacre du printemps* de Stravinsky en mai 1913, Serge Diaghilev ne se tenait plus de joie. « C'est exactement ce que je visais », affirma-t-il au compositeur. Désireux d'attirer un maximum de publicité sur ses Ballets russes, l'imprésario aurait vu ses espoirs déçus sans l'imperturbabilité de l'un des principaux musiciens de la troupe, Pierre Monteux. Celui-ci dirigeait régulièrement pour Diaghilev et avait présidé aux créations de *Pétrouchka* de Stravinsky et de *Daphnis et Chloé* de Ravel lors de précédentes saisons des Ballets russes, ainsi qu'aux *Jeux* de Debussy, moins de deux semaines avant la première du *Sacre*. Il veilla à maintenir l'ordre tout au long des répétitions souvent houleuses du *Sacre* et garda son calme quand, deux minutes après le début de la création, un chœur de cris d'oiseaux s'éleva des loges du Théâtre des Champs-Élysées. « Je décidai de préserver à tout prix la cohésion de l'orchestre, au cas où le brouhaha viendrait à s'apaiser », se rappela-t-il par la suite. « C'est donc ce que je fis, et nous jouâmes la partition jusqu'au bout, absolument comme nous l'avions répétée dans la quiétude d'un théâtre vide. »

La manière dont Monteux aborda le *Sacre* en dit long sur sa musicalité et son professionnalisme – la première dénotée par sa manière d'aborder une nouvelle partition hérissée de difficultés, et le second par son rapport à une composition qui lui donnait des migraines. Quand on l'interrogea au début des années 1950 sur sa réaction initiale face au *Sacre du printemps*, il répliqua qu'il l'avait détesté. Et aujourd'hui ? « Je le déteste toujours. » Le vénérable maître surmonta son aversion afin de marquer le

cinquantième anniversaire de l'ouvrage en mai 1963 lors d'une exécution donnée en compagnie de l'Orchestre symphonique de Londres au Royal Albert Hall. Et ses goûts personnels n'empêchèrent pas non plus Monteux de réaliser quatre enregistrements du *Sacre* en vue de parutions commerciales. Les premiers disques, gravés à Paris en janvier 1929 avec un « Grand Orchestre Symphonique », documentent un univers sonore aujourd'hui disparu de bois et de cuivres à la française. Il enregistra le *Sacre* en 1945 avec l'Orchestre symphonique de San Francisco, puis à nouveau en 1951 avec l'Orchestre symphonique de Boston.

Quand Decca succéda à EMI pour distribuer au Royaume-Uni les disques RCA en avril 1957, il fut aussi convenu que ses équipes de production enregistreraient les artistes RCA en Europe. Les cadres supérieurs de RCA comptaient renforcer la présence de leur label sur les marchés britannique et allemand, qui avaient le vent en poupe (respectivement aux deuxième et troisième rangs mondiaux), avant l'expiration de leur contrat de longue durée avec EMI. L'accord avec Decca fut passé alors que Monteux enregistrait *Le Sacre du printemps* et *Pétrouchka* à Paris, et il se vit octroyer de généreuses quantités de sessions de studio pour sa première gravure stéréo du *Sacre*, réalisée Salle Wagram en novembre 1956 avec l'Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Certes, le jeu des instrumentistes laisse à désirer et la prise de son est étouffée, mais le lyrisme de la direction de Monteux rappelle l'autorité rassurante, sinon l'énergie brute, de son premier enregistrement de la partition. En outre, leur version de *Pétrouchka* déborde de clairvoyance et d'humour virtuose.

Effectués entre 1956 et 1964, les enregistrements de la présente collection datent du magnifique été indien de la carrière de Monteux et reflètent

l'ampleur de son répertoire, la fraîcheur de ses interprétations et sa fidélité à ce que lui disaient les partitions. Que l'on écoute par exemple la Suite orchestrale n° 2 de Bach, gravée avec la complicité de Claude, le fils flûtiste du chef et des membres de l'Orchestre symphonique de Londres en 1963 : Monteux y invoque l'esprit de la danse baroque avec une grâce qui semble couler de source. Père et fils se montrent en pleine forme dans le Concerto pour flûte de Mozart, leur lecture délicate et sans afféteries servie par le jeu de bon aloi des cordes du LSO. Claude suivit son père pour enregistrer un album de pièces de prédilection de la famille Monteux. Ses interprétations du *Boléro*, de la *Pavane pour une infante défunte* et de *La Valse*, réalisées avec le Royal Philharmonic Orchestra en 1971 et éditées ici pour la première fois en CD, constituent de passionnantes adjonctions aux Ravel de Pierre.

Pierre Monteux était né à Paris le 4 avril 1875. Sa mère, une pianiste accomplie, donna au jeune garçon ses premières leçons derrière un clavier. Il commença ensuite le violon à six ans et présenta l'audition pour le Conservatoire de Paris trois ans plus tard. Ayant intégré le petit orchestre des Folies Bergère à quatorze ans, il se mit à étudier l'alto peu de temps après. Alors qu'il se produisait à Vienne avec le Quatuor Geloso, il participa à une exécution privée de l'un des quatuors pour cordes de Brahms en présence du compositeur, qui déclara : « Il faut des Français pour jouer correctement ma musique. Les Allemands la jouent bien trop pesamment. » C'est justement ce toucher léger que Monteux apportait aux interprétations des classiques austro-allemands de sa maturité. Il se diplômait du Conservatoire de Paris en 1896 avec le très convoité premier prix de violon, alors qu'il était déjà premier alto de la célèbre Association artistique des Concerts Colonne, dont il devint chef adjoint et chef de

chœur en 1894. De 1908 à 1914, il affina son art en assurant les fonctions de chef de l'Orchestre de Casino de Dieppe où, comme le releva son ancien élève John Canarina, « il put mettre en pratique tout ce qu'il avait appris depuis son siège de premier alto de l'Orchestre Colonne ».

À la baguette, Monteux possédait une technique d'une clarté cristalline. Petit et trapu, le chef préférait diriger avec une longue baguette, lui imprimant une grande part de ses mouvements à partir du poignet ; il réservait les gestes de grande ampleur pour les passages les plus emphatiques ou pour souligner l'audace particulière de telle ou telle articulation. Les documents de la présente collection qui montrent le chef en répétition témoignent du soin méticuleux qu'il apportait à la préparation, de son profond respect pour les musiciens d'orchestre et de ses énormes exigences à leur égard. Monteux était tout sauf poseur, et ses expressions faciales, généralement cantonnées à une attitude d'écoute intense mais rehaussées d'un sourire ou un *chut!* opportuns, ne relevaient jamais de l'égocentrisme. Au concert, il utilisait rarement la partition, puisant plutôt dans sa mémoire, pleine à ras bord de grandes pages des répertoires classique et romantique. L'appétit de Monteux pour les œuvres nouvelles ne se démentit pas en vieillissant : par exemple, il mémorisa les *Variations Enigma* d'Elgar afin de les exécuter avec le London Symphony Orchestra ; leur enregistrement élégiaque de ce morceau figure au tout premier rang de la discographie du chef, et on y entend œuvrer un esprit intuitivement en phase avec le compositeur.

Les photographies de Monteux vers la fin de sa vie nous montrent une figure débonnaire, avec une moustache de phoque poivre et sel, une chevelure noire de jais et un torse opulent posé sur des jambes

maigrelettes. Il était souvent représenté en compagnie de sa troisième épouse, Doris, affectueusement surnommée « Eroica » par son mari et « Maman » par les élèves et les collègues d'orchestre du chef. En 1957, il entama une nouvelle relation avec le LSO, préluée par l'arrivée d'un groupe de jeunes musiciens d'exception, y compris Hugh Maguire comme premier violon, ses confrères instrumentistes à cordes Neville Marriner, Kenneth Heath et Stuart Knussen, et des chefs de pupitre de bois et de cuivre comme Gervase de Peyer, Barry Tuckwell et Denis Wick. Chef et orchestre enregistrèrent ensemble pour la première fois au Kingsway Hall, avec une généreuse sélection de pages du ballet de Tchaïkovski *La Belle au bois dormant* suivie de *Schééhérazade*.

Le LSO admirait Monteux et son planning d'enregistrements les comblait. En 1961, l'orchestre, qui était autogéré, lui proposa de devenir son chef principal, offrant à Monteux, alors octogénaire un engagement de vingt-cinq ans avec possibilité de renouvellement ! Sa nomination poussa Roger Lord, qui avait démissionné de son poste de premier hautbois du LSO, à regagner le sein de l'orchestre. Commentant le succès de la prestation du London Symphony Orchestra au Carnegie Hall en octobre 1964, quatre mois après la disparition de Monteux, le magazine américain *Newsweek* était d'avis que le chef ne laissait « pas de plus beau legs que le LSO ».

Le *Boléro*, *La Valse* et *Ma Mère l'Oye* de Ravel furent choisis pour ce qui s'avéra être l'ultime enregistrement de Monteux avec l'orchestre. Le chef obtint de sa phalange une lecture regorgeant de détails alors même qu'il continuait à maîtriser la structure de chaque ouvrage d'une manière presque surhumaine. Parmi les autres disques phares de sa discographie avec le LSO figurent un album qui comprend le *Prélude* à

l'après-midi d'un faune et les *Nocturnes* de Debussy, gravés à l'origine parallèlement à d'envoûtantes lectures de la *Rapsodie espagnole* et de la *Pavane* de Ravel ; les *Variations Enigma* d'Elgar et les *Variations Haydn* de Brahms ; un album d'extraits du *Lac des cygnes* ; et l'un des plus beaux enregistrements intégraux de *Daphnis et Chloé*.

On trouvera également ici une version très perceptive de la Symphonie n° 2 de Sibelius, aux lignes merveilleusement claires et aux sonorités délicieusement chaleureuses, une Septième de Dvořák pleine de caractère, et une Deuxième de Brahms élégamment classique qui vient compléter l'enregistrement plus expansif de ce même ouvrage réalisé antérieurement par Monteux avec le Philharmonique de Vienne. Le savoir-faire berliozien du chef fait merveille tout au long de son enregistrement de *Roméo et Juliette*, réalisé avec le LSO pendant l'été 1962 pour le « petit grand » label Westminster, plein de ressource et d'ambition. Sa profonde compréhension du compositeur provenait de ses expériences formatrices avec Colonne et du fait qu'il avait lui-même dirigé sa propre série de concerts Berlioz avant la Première Guerre mondiale.

Ce sont principalement les textures transparentes et un lyrisme plein de noblesse qui caractérisent les derniers enregistrements beethovéniens de Monteux. Il avait plus de quatre-vingts ans quand il entreprit de graver ce qui finit par produire son unique cycle intégral des symphonies du compositeur. Il entama la série par une exécution de la Troisième Symphonie avec l'Orchestre philharmonique de Vienne dont la remarquable intelligence et le dynamisme furent hélas noyés par l'opacité de la prise de son, et en 1962, il réalisait son dernier enregistrement au studio de l'« Eroica » avec l'Orchestre du Concertgebouw, pour Philips. Il avait dirigé le

célèbre ensemble d'Amsterdam pour la première fois près de quarante ans auparavant, à l'occasion de la création néerlandaise du *Sacre du printemps* en 1924, et il fut le chef adjoint de l'ensemble aux côtés de Willem Mengelberg pendant une décennie. Leur « Eroica », plus austère que sa devancière viennoise, se distingue par un jeu orchestral plein de majesté et une prise de son de qualité. Le chef et la phalange retrouvèrent la Grote Zaal du Concertgebouw en novembre 1963, trois jours après avoir donné leurs ultimes concerts conjoints, afin d'enregistrer une Symphonie « inachevée » de Schubert notable par la scrupuleuse attention de Monteux aux contrastes de ses timbres et de ses couleurs sonores.

Monteux effectua son unique enregistrement de la Première Symphonie de Beethoven avec le Philharmonique de Vienne en avril 1960; il parut l'année suivante, couplé avec la Huitième. Le chef ajouta la Sixième Symphonie à sa discographie avec l'ensemble viennois, ciselant une vision de l'ouvrage bien accordée à son image, généreuse de par son humour et son intelligence, et éloquente sans jamais se montrer distante. Quoique productive, la relation de Monteux avec le Philharmonique de Vienne demeura essentiellement prosaïque. Ils se révélèrent à leur meilleur dans deux des Symphonies londoniennes de Haydn, « La Surprise » et « L'Horloge », toutes deux captées dans la Sofiensaal de la capitale autrichienne en 1959.

Decca relocalisa le cycle Beethoven de Monteux de Vienne à Londres l'année suivante, sage décision compte tenu de l'excellence de son travail avec le LSO et de l'âge avancé du chef. Leurs enregistrements des Quatrième, Cinquième et Septième Symphonies confirment tour à tour à quel point il maîtrisait les ombres et la lumière de la musique

allemande. Il resta à Westminster et à son producteur Kurt List, lui-même né à Vienne, le soin de couronner le cycle Beethoven du chef avec la Neuvième Symphonie. Monteux, qui avait appris l'ouvrage dans le Paris de la Belle Époque, apporta l'expérience de toute une vie à ces remarquables sessions immortalisées dans l'Assembly Hall de Walthamstow. « Maestro Monteux, dont la carrière musicale englobe soixante-dix années historiques, n'avait jamais enregistré la monumentale symphonie chorale de Beethoven », proclamaient les accroches publicitaires de Westminster. « Parvenu au sommet de son art, il propose à l'auditeur sélectif une interprétation superlative de cette symphonie, la plus grande de toutes. » Sélectifs ou omnivores, les auditeurs se virent offrir une Neuvième ample et élégante, menée par un chef dont l'énergie semblait inépuisable.

Après le décès de Monteux, dans un hommage plein de pénétration rédigé pour *Musical America*, le critique et pianiste Harris Goldsmith classait le chef aux côtés de Toscanini, Furtwängler, Walter et Klemperer. D'après Goldsmith, la cordialité du Français à la ville et son autorité sur l'estrade lui avaient gagné une profonde affection des musiciens aussi bien que du public. Et il observait : « Son accessibilité était certes une bonne chose, car grâce à elle, il est parvenu à transmettre une grande part de son immense savoir musical à une jeune génération de musiciens extrêmement doués ». Cette intégrale des enregistrements Decca de Pierre Monteux vient à point nous rappeler des valeurs musicales qui demeurent imperméables aux dictats de la « pertinence », terme passe-partout aujourd'hui synonyme de mode passagère.

Andrew Stewart

Traduction David Ylla-Somers

Musikalität und Professionalität Pierre Monteux: Sämtliche Decca-Aufnahmen

Nach den Tumulten bei der öffentlichen Premiere von Strawinskys *Le Sacre du printemps* im Mai 1913 war Sergej Diaghilev erfreut. „Genau das, was ich wollte“, meinte er zum Komponisten. Der Wunsch des Impresarios, die größte öffentliche Aufmerksamkeit auf seine Ballets russes zu lenken, wäre an jenem Abend unerfüllt geblieben, hätte nicht einer der unerschütterlichen Hauptakteure der Truppe standgehalten. Pierre Monteux, Diaghilevs regelmäßiger Dirigent, hatte die Erstaufführungen von Strawinskys *Petruschka* und Ravels *Daphnis et Chloé* in den früheren Spielzeiten der Ballets russes geleitet, außerdem kaum zwei Wochen vor der Premiere von *Sacre* Debussys *Jeux*. Er sorgte bei den oft chaotischen Proben zu *Sacre* für Ordnung und blieb ruhig, als zwei Minuten nach der Aufführung Buhrufe von den Sperrsitzen des Théâtre des Champs-Élysées ertönten. „Ich beschloss, das Orchester um jeden Preis zusammenzuhalten, falls es bei dem Aufruhr ins Stocken geriet“, erinnerte er sich später. „So geschah es, und wir spielten das Werk durch bis zum Ende, ganz genauso wie bei den Proben im ruhigen leeren Theater.“

Monteux' Verständnis von *Sacre* zeugt von seiner Musikalität und Professionalität – die erstere zeigt sich in seiner Handhabung einer äußerst schwierigen neuen Partitur, die letztere in seinem Zugang zu einer Komposition, die ihm Kopfschmerzen bereitete. Als man ihn Anfang der 1950er Jahre über seine anfängliche Meinung zu *Sacre* befragte, erwiderte er, dass er das Werk gehasst habe. Und wie dachte er jetzt darüber? „Ich hasse es immer noch.“ Der betagte *maître* überwand seine Abneigung mit einer Aufführung des Werkes anlässlich des 50. Jahrestages der

Uraufführung im Mai 1963 mit dem London Symphony Orchestra in der Royal Albert Hall. Auch ließ Monteux sich von seinem persönlichen Geschmack nicht davon abhalten, *Sacre* vielmals für kommerzielle Veröffentlichungen aufzunehmen. Die ersten im Januar 1929 mit einem „Grand Orchestre Symphonique“ in Paris entstandenen Schallplatten dokumentieren eine verlorene Klangwelt französischer Holz- und Blechbläser. 1945 nahm Monteux *Sacre* mit dem San Francisco Symphony und 1951 noch einmal mit dem Boston Symphony Orchestra auf.

Als Decca im April 1957 von EMI den Vertrieb von RCA im Vereinigten Königreich übernahm, einigte man sich darauf, dass die Produktionsteams von Decca mit RCA-Künstlern in Europa Aufnahmen machten. Führungskräfte von RCA hatten sich darum bemüht, die Verbreitung ihres Labels auf den regen britischen und deutschen Märkten (die zweit- bzw. drittgrößten weltweit) zu erweitern, bevor ihr langjähriger Vertrag mit EMI auslief. Der Deal mit Decca wurde besiegelt, als Monteux *Sacre* und *Petruschka* in Paris aufnahm. Man gab ihm eine großzügige Sitzungszeit für seine erste Stereo-Aufnahme von *Sacre*, die im November 1956 in der Salle Wagram mit dem Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire gemacht wurde. Zwar wird fehlerhaft gespielt, der Aufnahmeklang ist dumpf, doch Monteux' ausdrucksstarke Leitung evoziert die beruhigende Autorität, wenn nicht sogar die rohe Energie seiner ersten Aufnahme des Werkes. Sie nahmen auch *Petruschka* mit großem Feingefühl und raffiniertem Witz auf.

Die zwischen 1956 und 1964 entstandenen Aufnahmen dieser Zusammenstellung gehören in den ruhmreichen Goldenen Herbst von Monteux' Karriere. Sie zeigen die Breite seines Repertoires, die Frische

seines Musizierens und seine Partiturtreue. Man höre z. B. Bachs zweite Orchestersuite, die 1963 mit Monteux' Sohn, dem Flötisten Claude Monteux, und Mitgliedern des London Symphony Orchestra aufgenommen wurde. Der Dirigent evoziert hier den Geist des Barocktanzes mit unbeschwerter Grazie. Monteux père et fils zeigen sich in Mozarts Flötenkonzert in bester Form, wobei ihre delikate, ungekünstelte Interpretation vom gepflegten Spiel der LSO-Streicher unterstützt wird. Claude folgte seinem Vater bei der Aufnahme von Lieblingsstücken der Familie Monteux. Seine Interpretationen des *Boléro*, der *Pavane pour une infante défunte* und von *La Valse* mit dem Royal Philharmonic Orchestra von 1971 (hier erstmals auf CD veröffentlicht) liefern faszinierende Fußnoten zu Pierres Ravel-Aufnahmen.

Pierre Monteux wurde am 4. April 1875 in Paris geboren. Seine Mutter, eine versierte Pianistin, gab dem jungen Pierre den ersten Klavierunterricht. Der Junge begann mit sechs Jahren Geige zu spielen und bestand drei Jahre später das Probespiel für das Pariser Conservatoire. Mit 14 Jahren trat er in das kleine Orchester der Folies Bergère ein und begann bald darauf, Bratsche zu studieren. Bei einem Aufenthalt in Wien mit dem Geloso-Quartett nahm er an einer Privataufführung eines der Brahms-Quartette in der Gegenwart des Komponisten teil. Brahms soll damals geäußert haben, es brauche die Franzosen, um seine Musik richtig zu spielen. Die Deutschen spielten sie alle zu schwer. Dieser leichte Ansatz erfüllte Monteux' reife Interpretationen der österreichisch-deutschen Klassiker. Monteux machte 1896 seinen Abschluss am Pariser Conservatoire mit dem begehrten *premier prix* für Violine. Er war bereits erster Bratschist und seit 1894 zweiter Dirigent und Chorleiter in der berühmten Association artistique des Concerts Colonne. Von 1908 bis 1914 arbeitete Monteux weiter als Dirigent des Orchestre du Casino in Dieppe, wo er, wie

sein früherer Schüler John Canarina bemerkte „alles, was er als erster Bratschist im Orchestre Colonne gelernt hatte ... umsetzen konnte“.

Monteux verfügte über eine kristallklare Schlagtechnik. Der kleine stämmige Dirigent bevorzugte einen langen Taktstock und bewegte ihn größtenteils aus dem Handgelenk heraus; große Gesten behielt er Momenten betonter Dramatik oder der Hervorhebung einer kühnen Artikulation vor. Die Aufnahmen des Dirigenten von Proben in dieser Zusammenstellung dokumentieren die Akribie, die er für die Vorbereitung aufbrachte, seinen tiefen Respekt für Orchestermusiker und die hohen Anforderungen, die er an sie stellte. Auf dem Podium zu posieren, war nicht seine Sache; vielmehr setzte er sein Mienenspiel, das sich gewöhnlich auf den Ausdruck intensiven Hörens beschränkte, aber gelegentlich mit einem gezielten Lächeln oder *chut!* belebte, nie aus Eitelkeit ein. Während der Aufführung benutzte er selten eine Partitur und stützte sich stattdessen auf sein Gedächtnis, das mit den großen Meilensteinen des klassischen und romantischen Repertoires angefüllt war. Sein Appetit auf neue Werke hielt sich bis ins hohe Alter; z. B. lernte er Elgars *Enigma Variations* auswendig für die Aufführung mit dem London Symphony Orchestra; ihre elegische Aufnahme des Werkes behauptet sich unter den besten Beispielen in der Diskographie des Dirigenten, Zeugnis eines intuitiven Elgarianers bei der Arbeit.

Photographien von Monteux aus seinen späteren Jahren zeigen eine freundliche Persönlichkeit mit einem grauen Schnauzbart, pechschwarzem Haar und einem gut gepolsterten Oberkörper auf spindeldürren Beinen. Er wurde oft zusammen mit seiner dritten Frau Doris abgebildet, die von ihrem Mann liebevoll „Eroica“ und von seinen

Schülern und Orchesterkollegen „Mum“ genannt wurde. 1957 begann er eine neue Beziehung zum LSO. Dem ging die Ankunft einer Gruppe hervorragender junger Musiker voraus, mit u. a. Hugh Maguire als Konzertmeister, seinen Streicherkollegen Neville Marriner, Kenneth Heath und Stuart Knussen sowie als erste Holz- und Blechbläser Gervase de Peyer, Barry Tuckwell und Denis Wick. Dirigent und Orchester machten erstmals zusammen eine Aufnahme in der Kingsway Hall mit einer reichhaltigen Auswahl von Höhepunkten aus Tschaikowskys Ballett *Dornröschen*, gefolgt von *Scheherazade*.

Das LSO bewunderte Monteux und begrüßte die Aufnahmedaten, für die er sorgte. 1961 bat das selbstverwaltete Orchester ihn, sein Chefdirigent zu werden und bot dem fast 80-Jährigen einen 25-Jahresvertrag mit der Möglichkeit zur Verlängerung! Seine Berufung veranlasste Roger Lord, der als erster Oboist des LSO zurückgetreten war, zum Orchester zurückzukehren. Das amerikanische Magazin *Newsweek* erklärte nach dem erfolgreichen Auftritt des LSO in der Carnegie Hall im Oktober 1964, vier Monate nach Monteux' Tod, dass er „kein größeres Erbe als das LSO hinterlassen habe...“.

Ravels *Boléro*, *La Valse* und *Ma Mère l'Oye* wurden für Monteux' letzte Aufnahme mit dem Orchester ausgewählt. Der Dirigent entlockte seinem Orchester unzählige Details, wobei er in fast übermenschlicher Weise die Struktur jedes Werkes erfasste. Zu weiteren Meilensteinen seiner LSO-Diskographie gehören ein Album mit Debussys *Prélude à l'après-midi d'un faune* und *Nocturnes*, das zuerst zusammen mit betörenden Interpretationen von Ravels *Rapsodie espagnole* und *Pavane* aufgenommen wurde, Elgars *Enigma Variations* und Brahms'

Haydn-Variationen, ein Album mit Ausschnitten aus *Schwanensee* sowie eine der großartigsten aller Gesamtaufnahmen von *Daphnis et Chloé*.

Es gibt auch eine einfühlsame Version der Zweiten Sinfonie von Sibelius mit wunderbar klarer Linienführung und warmem Ton, eine stimmungsvolle Siebte von Dvořák und eine klassisch elegante Zweite von Brahms, als Ergänzung zu seiner früheren, expansiveren Aufnahme desselben Werkes mit den Wiener Philharmonikern. Monteux' Können kommt bei Berlioz in der LSO-Aufnahme von *Roméo et Juliette* aus dem Sommer 1962 für das findige und anspruchsvolle „major minor“-Label Westminster durchweg zur Geltung. Sein tiefes Verständnis für den Komponisten resultierte aus prägenden Erfahrungen mit dem Orchestre Colonne und der Leitung seiner eigenen Berlioz-Konzertreihe vor dem Erstem Weltkrieg.

Strukturelle Transparenz und noble Lyrik herrschen in Monteux' späten Beethoven-Aufnahmen vor. Er hatte die 80 überschritten, als er seinen einzigen Gesamtzyklus der Sinfonien des Komponisten begann. Zuerst nahm er die Dritte Sinfonie mit den Wiener Philharmonikern auf, wobei die hervorstechende Intelligenz und dynamische Energie seiner Interpretation durch den undurchsichtigen Klang der Aufnahme getrübt wurde. 1962 machte er seine letzte Studioaufnahme der „Eroica“ mit dem Concertgebouw Orkest für Philips. Er hatte das berühmte Amsterdamer Orchester fast 40 Jahre zuvor erstmals bei der holländischen Premiere von *Sacre* 1924 geleitet und fungierte dort zehn Jahre lang als Ko-Dirigent mit Willem Mengelberg. Ihre „Eroica“, herber als die Wiener Vorgängerin, zeichnet sich durch das majestätische Orchesterspiel und den hervorragenden Aufnahmeklang aus. Im November 1963 kehrten sie in den Grote Zaal des Concertgebouw zurück, nachdem sie drei

Tage zuvor ihr letztes gemeinsames Konzert gegeben hatten, um eine Interpretation von Schuberts „Unvollendeter“ aufzunehmen, die von der akribischen Sorgfalt des Dirigenten bei farblichen und tonalen Kontrasten geprägt ist.

Im April 1960 machte Monteux seine einzige Aufnahme von Beethovens Erster Sinfonie mit den Wiener Philharmonikern; sie erschien im folgenden Jahr, gekoppelt mit der Achten Sinfonie. In seiner Diskografie folgte dann die Sechste Sinfonie mit den Wienern, die er ganz nach seiner Vorstellung gestaltete, sehr witzig und intelligent, eloquent aber nie entrückt. Monteux' Beziehung zu den Wiener Philharmonikern blieb bei aller Produktivität weitgehend bodenständig. Besonders gut erwiesen sie sich in zwei von Haydns Londoner Sinfonien: Nr. 94 „Mit dem Paukenschlag“ und Nr. 101 „Die Uhr“, die 1959 im Wiener Sofiensaal aufgenommen wurden.

Decca verlegte Monteux' Beethovenzyklus im folgenden Jahr von Wien nach London, eine weise Entscheidung angesichts der großen Qualität seiner Arbeit mit dem LSO und des fortgeschrittenen Alters des Dirigenten. Ihre Aufnahmen der Sinfonien Nr. 4, 5 und 7 bestätigen immer wieder die Beherrschung des Dirigenten von Licht und Schatten in deutscher Musik. Es war dem Westminster Label und seinem in Wien geborenen Produzenten Kurt List überlassen, den Beethovenzyklus des Dirigenten mit der Neunten Sinfonie zu krönen. Monteux, der das Werk im Paris der Belle-Époque kennengelernt hatte, brachte die Erfahrung eines ganzen Lebens in jene bemerkenswerten Sitzungen in der Assembly Hall, Walthamstow, ein. „Maestro Monteux, dessen musikalische Karriere 70 geschichtsträchtige Jahre umspannte, hat nie zuvor Beethovens

monumentale Chorsinfonie aufgenommen“, verkündeten die Werbetexter des Westminster Labels. „Nun bietet er auf dem Gipfel seiner Kunst dem wählerischen Hörer eine hervorragende Interpretation dieser größten aller Sinfonien dar.“ Die Hörer, ob wählerisch oder nicht, wurden mit einer eleganten, weiträumigen Neunten belohnt, geleitet von einem anscheinend unermüdlichen Dirigenten.

Nach Monteux' Tod stellte der Kritiker und Pianist Harris Goldsmith den Dirigenten in einem heilsichigen Gedenkartikel für *Musical America* an die Seite von Toscanini, Furtwängler, Walter und Klemperer. Die Herzlichkeit des Franzosen hinter der Bühne und seine Autorität während einer Aufführung riefen bei Musikern wie beim Publikum tiefe Zuneigung hervor, wie er meinte. „Seine Zugänglichkeit war wirklich ein Glücksfall, denn mit ihr konnte er einer jüngeren Generation ernsthafter Musiker viel von seiner tiefen musikalischen Erfahrung weitergeben“, bemerkte Goldsmith. *Pierre Monteux: Complete Decca Recordings* erinnert zur rechten Zeit an musikalische Werte, die resistent sind gegen die Zwänge von „Relevanz“, heute allgegenwärtiges Synonym für eine Modeerscheinung.

Andrew Stewart
Übersetzung Christiane Frobenius

Monteux conducting with
Camille Saint-Saëns at the piano

This compilation © 2019 Decca Music Group Limited
© 2019 Decca Music Group Limited

Reissue Producer: Raymond McGill
Product Management: Edward Weston
Digital Mastering on CDs 7–9, 13, 16, 17, 23 & 24:
Ben Wiseman (Broadlake Studios)
Introductory Notes & Translations © 2019 Decca Music Group Limited
Box Cover and Booklet Front © Decca
Wallet Covers: Original LP artwork
Booklet Photos: Decca/Fritz Gerritsen p. 2; Decca pp. 26, 42, 45;
Charles Gerschel p. 54
We have made every effort to identify and credit the owners
of copyright in all images which appear in this release.
We apologise for any omissions.
Booklet Editing & Art Direction: WLP Ltd

