

SUPER AUDIO CD

CHANDOS
SUPER AUDIO CD

KORNGOLD

**SYMPHONY IN F SHARP
THEME AND VARIATIONS
STRAUSSIANA**

SINFONIA OF LONDON

JOHN WILSON

The Brendan G. Carroll Collection

Erich Wolfgang Korngold, 1947, around the time of his fiftieth birthday

Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957)

Symphony, Op. 40 (1947 – 52) **44:34**

in F sharp • in Fis • en fa dièse

for Orchestra

Dedicated to the memory of Franklin Delano Roosevelt

[1]	I Moderato ma energico – [ ] – Tempo I – L'istesso tempo, cantabile – Tempo I – L'istesso tempo – Poco più mosso – Allegro – Feroce – Poco più mosso – Poco meno – Impetuoso – Poco più – Poco animando – L'istesso tempo, cantabile – Tempo I – Poco più mosso – Poco meno, pesante 12:33
[2]	II Scherzo. Allegro molto – Poco più mosso, ma eroico – Tempo I – Più mosso, Avanti! – Trio. Molto meno (tranquillo) – Molto tranquillo, dolce – Tempo I – Poco più mosso, ma eroico – Poco più – Molto meno (tranquillo) – Subito Allegro presto 8:21

- 3 III Adagio. Lento – Con tristezza – L'istesso tempo – Lento (Tempo I) – Appassionato – Più mosso – Cantabile – Meno – Più mosso – Poco più meno – Lento (Tempo I) – Lento, dolce – Poco più meno, molto cantabile – Tempo I 13:40
- 4 IV Finale. Allegro – Poco più mosso – Più lento – Poco meno – Tempo I (poco meno) – Poco più mosso – Poco meno, pesante 9:44
- 5 **Theme and Variations, Op. 42** (1953) 7:47
 for School Orchestra
 [Theme.] Allegretto (like an Irish folk tune) –
 Variation 1. Pochissimo più animato –
 Variation 2. Più mosso –
 Variation 3. L'istesso tempo (scherzando) –
 Variation 4. Meno [mosso], cantabile e grazioso –
 Variation 5. Allegro molto –
 Variation 6. Molto meno mosso, lento –
 Variation 7. Marcia – Meno, maestoso – Ancora più meno

6

Straussiana (1953)

6:37

for Orchestra

after Johann Strauss

Dedicated to the American School Orchestras

Polka. Moderato -

[ ] - Mazurka. Tempo di Mazurka, gracioso -

Poco più mosso, cantabile - Tempo I (Mazurka) - Meno -

L'istesso tempo - Waltz - Cantabile - Poco animando -

Da Capo (Waltz) - Coda. Poco più mosso - Poco stringendo

TT 59:17

Sinfonia of London

Andrew Haveron leader

John Wilson

Korngold: Symphony in F sharp / Theme and Variations / Straussiana

Symphony in F sharp, Op. 40

Completed in 1952, the Symphony in F sharp, Op. 40 is arguably the most important post-war composition of Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957). It was supposed to be his comeback piece after eleven years in enforced exile in Hollywood, where he had revolutionised film scoring. In the event, it was a critical failure at its woefully under-rehearsed world premiere, in Vienna, on 17 October 1954, completely at odds with the prevailing post-war clamour for serialism and atonality, and it was not until Rudolf Kempe came across a set of parts in the archives of the Münchner Philharmoniker, in 1972, and subsequently performed and recorded it, that its reappraisal began.

Korngold began to work on his symphony in 1947 during a holiday in Canada, but he had actually sketched its striking opening theme in 1919. He was deliberately particular in casting the work in F sharp without specifying either major or minor and its ambiguous tonality is subject to frequently complex modulations to unrelated keys. The orchestra is large, including an expanded percussion section, four horns, three

trumpets, four trombones, celeste, harp, and piano, all deployed with the considerable skill typical of the composer.

The dramatic first movement is a world away from the sunnier tone of Korngold's youthful *Sinfonietta* (an elaborate symphony in all but name, composed some forty years earlier, at the age of fifteen) and its jagged, war-like rhythms and use of chromatic dissonance build impressively through an unbroken fifty-bar symphonic *crescendo*, all from an initial, haunting theme, heard on solo B flat clarinet, which receives its impetus from a rising seventh. A lyrically tender second subject, typically built on intervals of the fourth and fifth, allows some respite, before the grim, portentous, march-like development. The thorough recapitulation leads to a haunting, mysterious coda in which, following the repeated opening chords, now played *col legno* by the strings, the clarinet mournfully sounds that opening theme one final time, as *pianissimo* strings and flute ominously intone a plaintive, widely spaced F sharp major triad.

Next comes the thrilling Scherzo, a fiendishly difficult *tarantella*, demanding

virtuosic articulation, which is dramatically interrupted by a second, heroic theme for horns, entirely typical of this composer. The spectral Trio, spare and translucent, resembles a ghostly lullaby, constantly modulating from one key to another, while using just four descending notes. Korngold was especially proud of this trio and its extreme economy of material. The Scherzo is repeated, with a brief reprise of the Trio, before the orchestra rushes headlong to an even faster climax.

The emotional heart of the symphony is undoubtedly its profound slow movement, *Adagio*, in D minor, in which Korngold returns to the sublime world of his mentor, Gustav Mahler, who first recognised his remarkable gifts when, upon hearing the nine-year-old *Wunderkind* play an early cantata, pronounced Korngold a genius. It is surely no coincidence that Mahler wrote his final, uncompleted symphony also in the key of F sharp.

Korngold's *Adagio* opens with a solemn three-note theme that, together with its answering phrase, unfurls for some twenty-eight bars; at that point a secondary, sinister descending figure appears. The music gathers relentless momentum as it builds from one impassioned climax to the next. Finally, the main idea bursts forth in the

major key, then suddenly reverts back to the tragic mood of the opening, which leads to the tranquil, resigned conclusion. Korngold's orchestration throughout is magnificent, the final chord encompassing the entire orchestra, from the deepest basses to the highest woodwinds.

Some commentators have claimed that a hidden programme lies behind this music, reflecting perhaps the tragedy of the Holocaust, or suggested that it may be a funeral march in tribute to President Roosevelt (to whose memory the symphony is dedicated). However, Korngold himself denied such ideas, and in a note for the aborted American premiere, in 1955, he stated (writing in the third person):

The composer characterises his new symphony as a work of pure, absolute music with no program whatsoever, in spite of his experience that many people - after first hearing - read into the first movement the terror and horrors of the years 1933 - 1945, and into the *Adagio*, the sorrows and sufferings of the victims of that time.

The *Finale* is boisterously optimistic and its main rondo theme is actually an ingenious transformation of the lyrical second subject of the first movement. Korngold loved to demonstrate his skills of

thematic transmogrification, by which, often by simply altering tempo and rhythm, he was able to give one theme the appearance of an entirely new idea. This Finale also contains a number of contrasting, tuneful episodes before its concluding recapitulation, which incorporates cyclical references to previous movements; the triumphant conclusion resolves the earlier tonal conflict and resounds finally in the brilliant key of F sharp major.

The Symphony in F sharp is possibly the most personal work that Korngold composed and seems to sum up his own artistic struggle, through a career that saw him frequently victimised, first jealously resented as the *Wunderkind* of Europe's most influential music critic, then rejected as a Jew, whose music was suppressed by the Nazis, and finally, dismissed as a romantic *conservative*, out of step with post-war modernity, who had committed the unforgivable sin of composing for a Hollywood film studio.

In a letter to an old friend, in 1952, answering the question whether he had abandoned tonality, he wrote:

No, I have not become 'atonal' and I believe that my new Symphony will prove to the World that monotony and 'modernism' at the cost of abandoning invention,

form, expression, beauty, melody – in short, all things connected with the despised 'romanticism' – which after all has produced some not so negligible masterpieces! – will ultimately result in disaster for the art of music...

Nowadays many young contemporary composers prefer, once again, to write tonally; it has thus taken over half a century to arrive at the final vindication of Korngold's artistic sympathies.

Theme and Variations, Op. 42

In 1953, Korngold received a commission from the American School Orchestras Association and responded with not one but two short, brilliant works. The first – Theme and Variations, Op. 42 – is a deft, beautifully structured piece using a charming, lilting, original theme that is marked to be played 'like an Irish folk tune' and which is then treated to seven contrasting variations. The orchestration is richly colourful and vivid, piano and harp an essential addition to provide the necessary Korngold 'sweep'; though intended for young, student musicians, the work makes no concession at all as to difficulty. The last variation in particular, a triumphal march which is perhaps a distant relative of the famous 'March of the Merry Men' from Korngold's

Oscar-winning score to the 1938 film *The Adventures of Robin Hood*, demonstrates a remarkable transformation of that shy, simple little theme first heard in the opening bars.

Straussiana

The second work, entitled *Straussiana*, is a most skilful arrangement and re-orchestration of music by Johann Strauss II, who was one of Korngold's musical idols. Indeed, Korngold was considered to be something of an expert on Strauss and his family, and in the 1920s had revised several operettas with great success. He was also a close friend of the composer's widow, Adele, being a frequent guest at her legendary salon in Vienna. In this work, Korngold embellishes Strauss's original orchestrations with sparkling percussion and, again, the addition of harp and piano.

The three short movements are based on relatively little-known pieces. The Polka uses what has subsequently come to be known as the *other* Pizzicato Polka and originally appeared in the score to the operetta *Fürstin Ninetta*, first performed in Vienna in 1893. Korngold clearly regarded the polka as a favourite, for he had earlier used it as the basis of a delicious aria for Gräfin Baranskaja in his score for the operetta *Walzer aus Wien* (1930) – which told a romanticised story of the Strauss family and became famous as

The Great Waltz, in America on Broadway and internationally as the basis of several film versions.

The Mazurka is based on the Polka 'Bitte schön!' from *Cagliostro in Wien*, another little-known operetta, which Korngold had revised in 1927, a highly successful version mounted at Vienna's Burgtheater.

Finally, the Waltz is a delicious revision of one of Strauss's most gorgeous and rambunctious melodies. It had first appeared in the almost unknown opera *Ritter Pásmán* which was one of the Waltz King's biggest failures when it was first staged, in 1892, and achieved only eight performances.

It would not be a school orchestra that introduced these works by Korngold. Both received their world premiere on 22 November 1953 by the Inglewood Symphony Orchestra conducted by Ernst Gebert. Appropriately, Inglewood (a suburb of Los Angeles) will soon boast a fine new concert hall, the home of the Youth Orchestra Los Angeles, established in 2007 by the Los Angeles Philharmonic.

Korngold refused to give *Straussiana* an opus number, superstitiously believing that he would not live to write beyond Opus 42. It would indeed be his last completed work. While originally intended for school orchestras, both these short and highly

effective pieces have actually enjoyed more recent success in the concert hall, performed by some of the major symphony orchestras of the world.

© 2019 **Brendan G. Carroll**

Author of *The Last Prodigy*,
the definitive biography of Korngold,
recently revised and published
in German translation
by Böhlau Verlag, Vienna

Formed originally in 1955, **Sinfonia of London** was re-established in 2018 by the British conductor John Wilson to devote itself, at least initially, to recording projects. This recording of Korngold's Symphony in F sharp is the orchestra's first CD, issued in partnership with Chandos Records, and is released in September 2019. Further discs will follow over the coming months.

John Wilson is in demand at the highest level across the globe, working with some of the finest orchestras and opera houses. In the UK, he performs regularly at festivals such as the Aldeburgh Festival, Glyndebourne Festival Opera, and BBC Proms with orchestras such as the London Symphony Orchestra,

London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, and City of Birmingham Symphony Orchestra. Elsewhere, he has conducted the Royal Concertgebouw Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic Orchestra, and Sydney Symphony Orchestra, amongst others, and is scheduled soon to make notable debuts with the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, and Danish National Symphony Orchestra.

He studied composition and conducting at the Royal College of Music, where in 2011 he was made a Fellow. In 1994, he formed his own orchestra, the John Wilson Orchestra, dedicated to performing music from the golden age of Hollywood and Broadway, and with which he has appeared regularly across the UK. John Wilson has assembled a large and varied discography which includes numerous recordings with the John Wilson Orchestra, and series of discs with the BBC Scottish Symphony Orchestra, exploring works by Sir Richard Rodney Bennett, and the BBC Philharmonic, devoted to the symphonic works of Aaron Copland.

Recording Korngold at the
Church of S. Augustine, Kilburn

Jonathan Cooper

Korngold: Sinfonie in Fis / Thema und Variationen / Straussiana

Sinfonie in Fis op. 40

Die 1952 vollendete Sinfonie in Fis op. 40 ist wohl Erich Wolfgang Korngolds (1897 – 1957) wichtigste Komposition der Nachkriegszeit. Mit ihr wollte er nach elf Jahren des erzwungenen Exils in Hollywood, wo er die Filmmusik revolutioniert hatte, seine Rückkehr nach Europa feiern. Tatsächlich aber erwies sich die beklagenswert schlecht geprobte Weltpremiere am 17. Oktober 1954 in Wien bei den Kritikern als Misserfolg; das Werk widersetzte sich der nach dem Krieg vorherrschenden Begeisterung für serielle Techniken und Atonalität, und erst als Rudolf Kempe 1972 in den Archiven der Münchner Philharmoniker einen Stimmensatz der Komposition entdeckte, die er in der Folge aufführte und einspielte, bahnte sich eine Neubewertung des Werks an.

Korngold nahm die Arbeit an seiner Sinfonie 1947 während eines Urlaubs in Kanada auf, das auffällige Eröffnungsthema hatte er allerdings bereits 1919 skizziert. Er wählte für das Werk absichtlich die Tonart Fis, ohne Dur bzw. Moll zu spezifizieren, und diese zweideutige Tonalität bedingt die häufigen komplexen Modulationen in entlegene

Tonarten. Das Orchester ist stark besetzt, mit einer erweiterten Schlagzeuggruppe, vier Hörnern, drei Trompeten, vier Posaunen, Celesta, Harfe und Klavier, die der Komponist mit dem ihm eigenen Geschick einsetzt.

Der dramatische erste Satz ist Welten entfernt von dem sonnigeren Klang von Korngolds jugendlicher *Sinfonietta* (bei der es sich in Wirklichkeit um eine sorgfältig durchkonstruierte Sinfonie handelt, die er rund vierzig Jahre zuvor im Alter von fünfzehn Jahren geschrieben hatte). Ihre schroffen, kriegerischen Rhythmen und die Verwendung chromatischer Dissonanzen türmen sich im Verlauf eines ungebrochenen fünfzigtaktigen sinfonischen *Crescendo* eindrucksvoll auf, alles von einem anfangs erklingenden eindringlichen Thema in der solistischen B-Klarinette ausgehend, das seinen Elan einer aufsteigenden Septime schuldet. Ein lyrisch-zartes zweites Thema, das typischerweise auf Quart- und Quintintervallen aufbaut, gewährt eine gewisse Erholung vor der düster-unheilvollen, marschartigen Durchführung. Die sorgfältig ausgearbeitete Reprise führt zu einer anrührenden, geheimnisvollen Coda, in der die Klarinette

nach den nun von den Streichern *col legno* wiederholten Anfangsakkorden dieses Anfangsthema ein letztes Mal klagend ertönen lässt, während Streicher und Flöte im *Pianissimo* einen weit ausgreifenden trauervollen Dreiklang in Fis-Dur intonieren.

Als Nächstes folgt das erregende Scherzo, eine teuflisch schwierige *Tarantella*, die nach virtuoser Artikulation verlangt und von einem für den Komponisten ausgesprochen typischen zweiten, heroischen Thema in den Hörnern dramatisch unterbrochen wird. Das karg und durchscheinend gearbeitete geisterhafte Trio gleicht einem gespenstischen Wiegenlied; es moduliert ununterbrochen von einer Tonart zur nächsten, wobei es lediglich vier absteigende Töne verwendet. Auf dieses Trio und seinen extrem ökonomischen Umgang mit dem musikalischen Material war Korngold besonders stolz. Das Scherzo wird wiederholt, mit einer kurzen Reprise des Trios, bevor das Orchester einem noch schnelleren Höhepunkt schnurgerade entgegeneilt.

Das emotionale Herz der Sinfonie ist zweifellos ihr tiefgründiger langsamer Satz, ein *Adagio* in d-Moll, mit dem Korngold in die erhabene Welt seines Mentors Gustav Mahler zurückkehrt; Mahler hatte die außergewöhnliche Begabung des jungen Musikers unmittelbar erkannt, als er das

neunjährige Wunderkind eine frühe Kantate spielen hörte und den Knaben zum Genie erklärte. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Mahler für seine letzte, unvollendete Sinfonie ebenfalls die Tonart Fis wählte.

Korngolds *Adagio* beginnt mit einem aus drei Tönen bestehenden feierlichen Thema, das sich zusammen mit der zugehörigen Antwortphrase über etwa achtundzwanzig Takte hinweg entfaltet, bevor als zweiter musikalischer Gedanke eine düstere abwärtsgerichtete Figur erscheint. Die Musik gewinnt nun erheblich an Schwung, indem sie sich von einem Höhepunkt zum nächsten aufbaut. Schließlich bricht der Hauptgedanke in der Durtonart hervor, verkehrt sich dann aber zurück in die tragische Stimmung der Eröffnung, die zu dem ruhigen, resignierten Abschluss führt. Korngolds Orchestrierung ist in jeder Hinsicht großartig, und der Schlusssakkord umspannt das gesamte Orchester von den tiefsten Bässen bis zu den höchsten Holzbläsern.

Einige Kritiker haben behauptet, dass sich hinter dieser Musik ein verstecktes Programm verbirgt, das möglicherweise die Tragödie des Holocaust reflektiert; andere haben vermutet, dass es sich um einen Trauermarsch handeln könnte als Hommage an Präsident Roosevelt (dessen Andenken diese Sinfonie gewidmet ist). Korngold wies

derlei Spekulationen jedoch zurück; in einer Notiz für die – abgesagte – amerikanische Premiere im Jahr 1955 konstatierte er (in der dritten Person schreibend):

Der Komponist bezeichnet seine neue Sinfonie als ein Werk reiner, absoluter Musik ohne jegliches Programm, auch wenn er die Erfahrung gemacht hat, dass viele Menschen – nach einem ersten Anhören der Komposition – in den ersten Satz den Terror und die Schrecken der Jahre 1933 – 1945 hineinlesen und in das Adagio den Kummer und die Leiden der Opfer dieser Zeit.

Das Finale, bei dessen Rondo-Hauptthema es sich eigentlich um eine raffinierte Umbildung des lyrischen zweiten Themas des ersten Satzes handelt, ist von ungestümem Optimismus geprägt. Korngold liebte es, sein Geschick im Transformieren von bereits verwendeten Themen zu demonstrieren – indem er oft einfach nur Tempo und Rhythmus veränderte, konnte er einem Thema den Anschein eines völlig neuen musikalischen Gedankens geben. Dieses Finale enthält zudem eine Reihe kontrastierender sanglicher Episoden, bevor es die abschließende Reprise erreicht, die zyklische Referenzen an vorhergehende Sätze enthält; das triumphale Ende schließlich löst den früheren tonalen Konflikt auf und erklingt zu guter Letzt in der brillanten Tonart Fis-Dur.

Die Sinfonie in Fis ist wohl das persönlichste Werk, das Korngold je komponiert hat; sie scheint das künstlerische Ringen einer Karriere zusammenzufassen, in deren Verlauf er vielen Schikanen ausgesetzt war – zuerst missgünstig abgelehnt als das Wunderkind des einflussreichsten Musikkritikers Europas, dann zurückgewiesen als Jude, dessen Musik von den Nazis verfemt wurde, und schließlich abgetan als romantischer Konservativer, aus dem Tritt mit dem Modernismus der Nachkriegszeit, der die unverzeihliche Sünde begangen hatte, für ein Filmstudio in Hollywood zu komponieren.

Im Jahr 1952 schrieb er in einem Brief an einen alten Freund als Antwort auf die Frage, ob er sich von der Tonalität abgewandt habe:

Nein, ich bin nicht "atonal" geworden, und ich glaube, dass meine neue Sinfonie der Welt beweisen wird, dass Monotonie und "Modernismus" zum Preis des Aufgebens von Erfindung, Form, Ausdruck, Schönheit, Melodie – kurz, all dessen, was man mit der verachteten "Romantik" verknüpft, die letztlich doch einige gar nicht so vernachlässigbare Meisterwerke hervorgebracht hat! – sich schließlich als Desaster für die Kunst der Musik herausstellen wird ...

Heutzutage ziehen viele zeitgenössische junge Komponisten es wieder vor, tonal zu

schreiben; mithin ist bis zur endgültigen Rehabilitation von Korngolds künstlerischen Präferenzen mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen.

Thema und Variationen op. 42

Im Jahr 1953 erhielt Korngold von der American School Orchestras Association (Verband der amerikanischen Schulorchester) einen Kompositionsauftrag, den er nicht mit einem, sondern mit zwei kurzen brillanten Stücken erfüllte. Das erste – Thema und Variationen op. 42 – ist ein stilsicheres, sehr schön strukturiertes Werk mit einem charmanten, sanglichen originellen Thema und der Anweisung, es solle "wie ein irisches Volkslied" gespielt werden, und auf das sieben kontrastierende Variationen folgen. Die Orchestrierung ist reich an Klangfarben und sehr lebendig, wobei vor allem Klavier und Harfe wesentlich zu dem unabdingbaren Korngoldschen Schwung beitragen. Obwohl es an junge, noch in der Ausbildung befindliche Musiker gerichtet ist, macht das Werk bezüglich seiner Schwierigkeit keinerlei Zugeständnisse. Besonders die letzte Variation – ein triumphaler Marsch, bei dem es sich vielleicht um einen entfernten Verwandten des "March of the Merry Men" aus Korngolds mit einem Oskar prämiierter Musik zu dem 1938 veröffentlichten Film

The Adventures of Robin Hood handelt – enthält eine bemerkenswerte Umwandlung des schlichten, einfachen Themas, das zuerst in den Anfangstakten des Werks erklang.

Straussiana

Das zweite Werk, das den Titel *Straussiana* trägt, ist eine überaus geschickte Bearbeitung und Neuorchestrierung von Musik aus der Feder von Johann Strauss II, der eines von Korngolds musikalischen Idolen war. Korngold galt als Experte zu Strauss und dessen Familie und hatte in den 1920er Jahren mit großem Erfolg mehrere von dessen Operetten bearbeitet. Zudem war er eng mit der Witwe des Komponisten befreundet – Adele, in deren legendärem Wiener Salon er ein regelmäßiger Gast war. In diesem Werk ergänzt Korngold Strauss' originale Orchestrierungen durch funkelnendes Schlagzeug und fügt auch hier wieder Harfe und Klavier hinzu.

Die drei kurzen Sätze gehen auf vergleichsweise wenig bekannte Werke zurück. Die Polka verwendet ein Stück, das später als die *andere* Pizzicato Polka bezeichnet wurde, und ursprünglich zur Partitur der Operette *Fürstin Ninetta* gehörte, die 1893 in Wien uraufgeführt wurde. Korngold hegte offensichtlich eine Vorliebe

für diese Polka, denn er hatte sie bereits in seiner Operette *Walzer aus Wien* (1930) als Basis für eine wunderbare Arie der Gräfin Baranskaja verwendet; das Werk erzählt eine romantisierte Geschichte der Strauss-Familie und gelangte als *The Great Waltz* zu großer Berühmtheit, nicht nur am New Yorker Broadway, sondern auch als Stoff zahlreicher internationaler Verfilmungen.

Die Mazurka basiert auf der Polka "Bitte schön!" aus *Cagliostro in Wien*, einer weiteren wenig bekannten Operette, die Korngold 1927 überarbeitet hatte und von der eine überaus erfolgreiche Fassung am Wiener Burgtheater inszeniert wurde.

Der Walzer schließlich ist eine herrliche Bearbeitung einer von Strauss' großartigsten und ausgelassensten Melodien. Er war zuerst in der fast unbekannteren Oper *Ritter Pásmán* erschienen, dessen Inszenierung im Jahr 1892 einer der größten Misserfolge des Walzerkönigs war und nur acht Aufführungen erlebte.

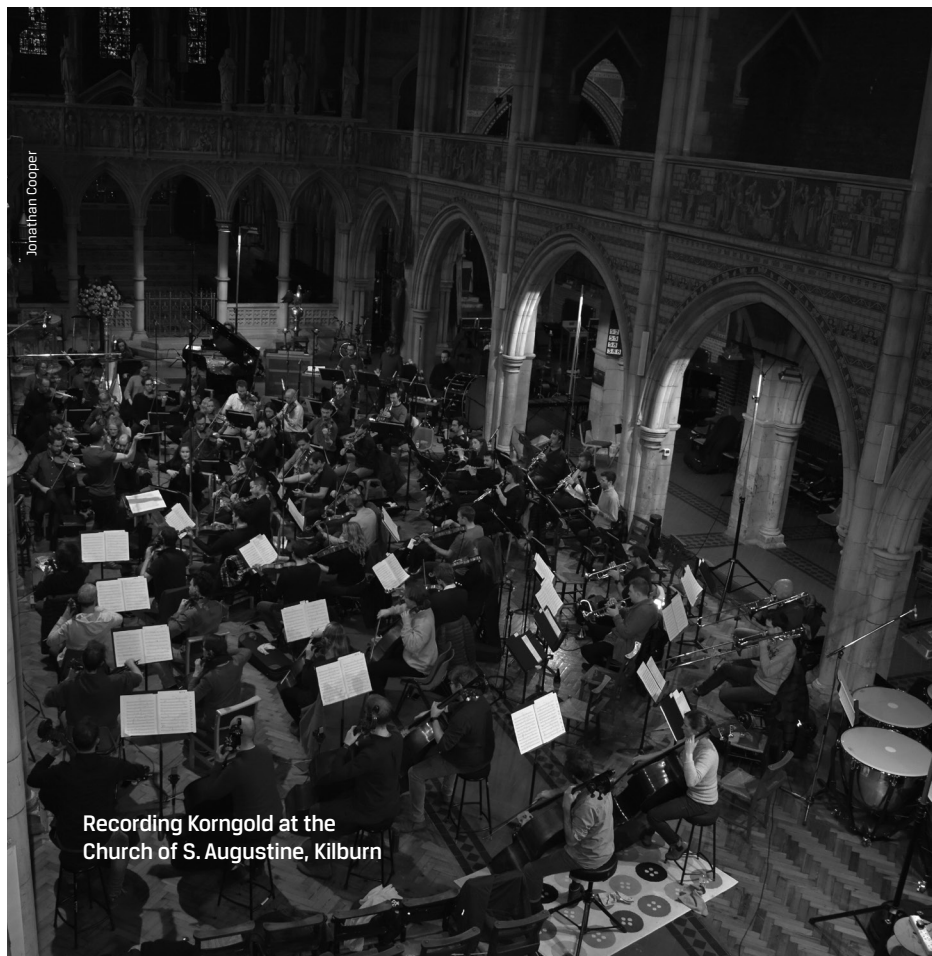
Es war keineswegs ein Schulorchester, das diese Werke von Korngold der Öffentlichkeit vorstellte. Die Welturaufführung der beiden Kompositionen wurde am 22. November 1953 vom Inglewood Symphony Orchestra unter

der Leitung von Ernst Gebert gespielt. Da ist es nur probat, dass Inglewood (ein Vorort von Los Angeles) in naher Zukunft einen ausgezeichneten neuen Konzertsaal erhalten wird, der das 2007 von dem Los Angeles Philharmonic gegründete Youth Orchestra Los Angeles beherbergen wird.

Korngold lehnte es ab, die *Straussiana* mit einer Opus-Nummer zu versehen; er hatte den Aberglauben, dass er es nicht erleben würde, ein Werk jenseits der Opus-Nummer 42 zu schreiben. Tatsächlich war dies seine letzte vollendete Komposition. Die beiden ursprünglich für Schulorchester geschriebenen kurzen und überaus wirkungsvollen Stücke waren auf dem Konzertpodium in jüngerer Zeit ausgesprochen erfolgreich, sie wurden von einigen der großen Sinfonieorchester der Welt aufgeführt.

© 2019 Brendan G. Carroll

Autor von *The Last Prodigy*,
der maßgeblichen Biographie Korngolds,
die kürzlich überarbeitet wurde
und in deutscher Übersetzung
im Böhlau Verlag Wien erschienen ist.
Übersetzung: Stephanie Wollny

Jonathan Cooper

Recording Korngold at the
Church of S. Augustine, Kilburn

Korngold: Symphonie en fa dièse / Thème et Variations / Straussiana

Symphonie en fa dièse, op. 40

Achevée en 1952, la Symphonie en fa dièse, op. 40, est sans doute la composition la plus importante d'après-guerre d'Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957). Elle était censée être son retour après onze années d'exil forcé à Hollywood, où il avait révolutionné la manière d'écrire de la musique de film. Cependant, ce fut un échec critique lors de la première mondiale, très insuffisamment préparée, le 17 octobre 1954, et totalement en contradiction avec la vogue dominante du sérialisme et de l'atonalité pendant cette période. Ce n'est pas avant que Rudolf Kempe découvre un ensemble de parties d'orchestre dans les archives des Münchner Philharmoniker en 1972, puis joue et enregistre l'œuvre, qu'elle pourra de nouveau être évaluée.

Korngold commença la composition de la symphonie en 1947 pendant des vacances au Canada, mais il en avait esquissé le frappant thème d'ouverture en 1919. Il choisit délibérément d'écrire l'œuvre en fa dièse sans spécifier si elle est en majeur ou en mineur, et sa tonalité ambiguë est soumise à de fréquentes modulations complexes dans

des tons éloignés. L'effectif de l'orchestre est très important, et comprend une section élargie de percussions, quatre cors, trois trompettes, quatre trombones, célesta, harpe, piano, le tout déployé avec l'habileté considérable typique du compositeur.

Avec ses rythmes anguleux et guerriers, son chromatisme dissonant construit de manière impressionnante pendant un *crescendo* de cinquante mesures ininterrompues, le tout à partir d'un thème initial lancinant, entendu à la clarinette solo en si bémol, qui tire son élan d'une septième ascendante, le dramatique premier mouvement est totalement éloigné de l'atmosphère ensoleillée de la *Sinfonietta* (une partition composée par Korngold à l'âge de quinze ans quarante ans plus tôt, et qui a tout d'une symphonie élaborée, sauf le nom). Un second thème lyrique plus tendre, typiquement construit sur des intervalles de quarts et de quintes, apporte un certain répit avant le sinistre développement en forme de marche. La réexposition conduit à une coda mystérieuse et lancinante dans laquelle les accords répétés du début maintenant joués *col legno* par les cordes, la clarinette

reprend tristement ce thème d'ouverture une dernière fois, tandis que les cordes et la flûte jouent de manière menaçante un accord plaintif *pianissimo* et très espacé en fa dièse majeur.

Vient ensuite l'exaltant Scherzo, une *tarantella* exigeant une articulation virtuose extrêmement difficile à jouer, qui est dramatiquement interrompue par un second thème héroïque aux cors tout à fait typique du compositeur. Le Trio spectral, dépouillé et translucide, ressemble à une berceuse fantomatique, modulant constamment d'une tonalité à l'autre, en utilisant seulement quatre notes descendantes. Korngold était particulièrement fier de ce trio et de son extrême économie de moyen. Le Scherzo est répété, avec une brève reprise du Trio, avant que l'orchestre ne se précipite vers un point culminant encore plus rapide.

Le cœur émotionnel de la symphonie est sans aucun doute son mouvement lent, un grave *Adagio* en ré mineur dans lequel Korngold se retourne vers le monde sublime de son mentor, Gustav Mahler, qui fut le premier à reconnaître ses dons remarquables quand il entendit l'enfant prodige de neuf ans lui jouer une cantate, et déclarant que Korngold était un génie. Ce n'est sûrement pas un hasard si Mahler composa également sa dernière symphonie,

demeurée inachevée, dans la tonalité de fa dièse.

L'*Adagio* s'ouvre avec un thème solennel de trois notes qui se déploie avec sa réponse pendant vingt-huit mesures; à cet endroit, un sinistre motif secondaire descendant fait son apparition. La musique prend un élan incessant tandis qu'elle s'amplifie d'un point culminant passionné à l'autre. Enfin, le thème principal éclate en ré majeur puis revient brusquement à l'atmosphère tragique du début qui conduit à la conclusion calme et résignée. L'orchestration de Korngold est somptueuse, et le dernier accord englobe l'orchestre tout entier, des basses les plus graves aux bois les plus aigus.

Certains commentateurs ont prétendu qu'un programme devait se cacher derrière cette musique, et qu'elle reflétait peut-être la tragédie de l'Holocauste, ou que c'était une marche funèbre en hommage au président Roosevelt (à la mémoire duquel la symphonie est dédiée). Cependant, Korngold lui-même réfuta de telles idées, et dans une note pour la première américaine avortée de 1955, il écrivit (à la troisième personne):

Le compositeur définit sa nouvelle symphonie comme étant une œuvre de musique pure et absolue, sans aucun programme, malgré son expérience selon laquelle de nombreuses personnes – après

première audition – ont lu dans le premier mouvement la terreur et les horreurs des années 1933-1945, et dans l'Adagio, les chagrins et les souffrances des victimes de cette époque.

Le Finale est résolument optimiste, et son thème principal de rondo est en fait une ingénieuse transformation du second thème lyrique du premier mouvement. Korngold aimait démontrer son habileté à métamorphoser un thème en changeant simplement le tempo et le rythme, lui conférant ainsi le caractère d'une idée entièrement nouvelle. Ce Finale contient également de nombreux épisodes mélodieux et contrastés avant sa réexposition finale, qui incorpore des références cycliques aux mouvements précédents. La conclusion triomphale résout le conflit tonal du début, et retentit enfin dans la brillante tonalité de fa dièse majeur.

La Symphonie en fa dièse est peut-être l'œuvre la plus personnelle de Korngold. Elle semble résumer sa lutte artistique au cours d'une carrière qui le vit fréquemment persécuté, d'abord jalousement ressenti comme l'enfant prodige du critique le plus influent d'Europe, puis rejeté comme Juif dont la musique allait être interdite par les nazis, et enfin comme un romantique conservateur en décalage avec la modernité d'après-guerre,

et qui avait commis le crime impardonnable d'écrire de la musique de film pour Hollywood.

Répondant à la question de savoir s'il avait abandonné la tonalité, il déclara ceci dans une lettre écrite à un vieil ami en 1952:

Non, je ne suis pas devenu "atonal" et je crois que ma nouvelle Symphonie prouvera au monde que la monotonie et le "modernisme" au détriment de l'invention, de la forme, de l'expression, de la beauté, de la mélodie – en bref tout ce qui est lié au "romantisme" méprisé – qui après tout a produit des chefs-d'œuvre non négligeables! – aboutira finalement à un désastre pour l'art de la musique...

De nos jours, de nombreux jeunes compositeurs préfèrent écrire de nouveau de manière tonale; il a donc fallu plus d'un demi-siècle pour parvenir à la justification finale des positions artistiques de Korngold.

Thème et Variations, op. 42

En 1953, Korngold reçut une commande de l'American School Orchestras Association à laquelle il répondit avec non pas une, mais deux œuvres brèves et brillantes. La première – Thème et Variations, op. 42 – est une pièce habile et admirablement structurée utilisant un charmant thème original qui doit être joué "comme un air folklorique irlandais", et qui est ensuite traité dans sept variations

contrastées. L'orchestration est riche en couleurs éclatantes, le piano et la harpe étant une addition indispensable pour fournir l'élan magistral du compositeur. Bien que conçue pour des jeunes étudiants, la partition ne fait aucune concession quant aux difficultés d'exécution. La dernière variation en particulier, une marche triomphale qui est peut-être une parente éloignée de la célèbre "March of the Merry Men" extraite de la partition de Korngold récompensée par un Oscar pour le film de 1938, *The Adventures of Robin Hood*, témoigne de la remarquable transformation de ce simple petit thème timide entendu dans les premières mesures.

Straussiana

La seconde œuvre de cette commande, intitulée *Straussiana*, est un arrangement et une réorchestration extrêmement habiles de plusieurs partitions de Johann Strauss II, qui était l'une des idoles musicales de Korngold. En effet, Korngold était considéré comme un expert de Strauss et de sa famille, et dans les années 1920, il avait révisé plusieurs opérettes avec grand succès. Il était également un ami proche de la veuve du compositeur, Adèle, qui l'invitait fréquemment dans son salon légendaire de Vienne. Dans cette œuvre, Korngold enrichit les orchestrations originales de Strauss avec

des percussions étincellantes, et à nouveau une harpe et un piano.

Les trois mouvements brefs se fondent sur des pièces relativement peu connues. La Polka utilise ce qui a été appelé par la suite *l'autre* Pizzicato Polka, et figurait à l'origine dans la partition de l'opérette *Fürstin Ninetta* de Strauss, créée à Vienne en 1893. Cette polka était clairement une pièce favorite de Korngold car il l'avait déjà utilisée comme base de sa délicieuse aria pour la Comtesse Baranskaja dans son opérette *Walzer aus Wien* (1930) – qui raconte l'histoire romancée de la famille Strauss, et qui devint célèbre sous le titre *The Great Waltz* à Broadway et dans le monde entier comme base de plusieurs versions cinématographiques.

La Mazurka se fonde sur la Polka "Bitte schön!" extraite de *Cagliostro in Wien*, une autre opérette peu connue, que Korngold avait révisée en 1927, et qui rencontra un très vif succès au Burgtheater de Vienne.

Enfin, la *Waltz* est une charmante révision de l'une des mélodies de Strauss les plus somptueuses et exubérantes. Elle apparut pour la première fois dans un opéra presque inconnu, *Ritter Pásmán*, qui fut l'un des plus grands échecs du Roi de la Valse lors de sa première mise en scène en 1892, avec seulement huit représentations.

Ce n'est pas un orchestre d'école qui créa ces deux œuvres de Korngold, mais l'Inglewood Symphony Orchestra, sous la direction de Ernst Gebert le 22 novembre 1953. De manière appropriée, la ville d'Inglewood (située dans la banlieue de Los Angeles) sera prochainement dotée d'une nouvelle salle de concert, siège du Youth Orchestra Los Angeles établi par le Los Angeles Philharmonic en 2007.

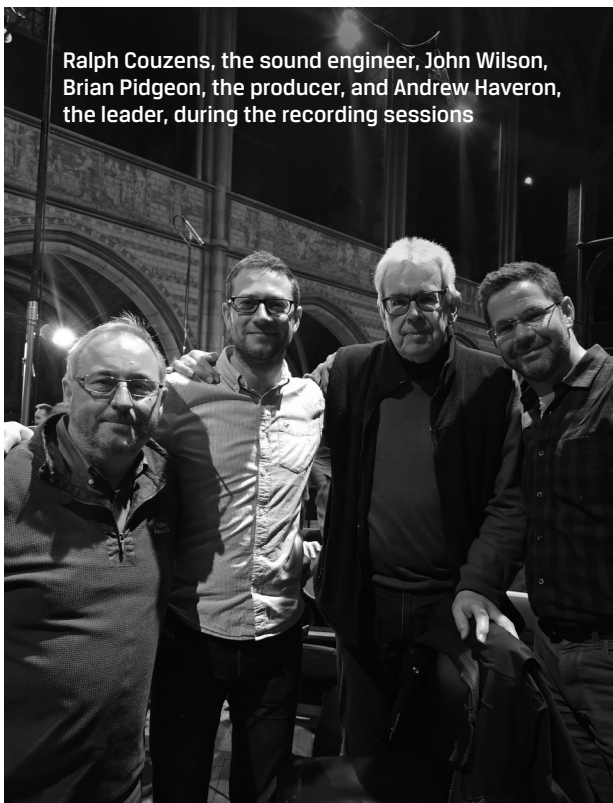
Korngold refusa de donner un numéro de catalogue à *Straussiana*, croyant superstitieusement qu'il ne vivrait pas au-delà de l'opus 42. Et en effet, ce sera sa

dernière œuvre. Bien que destinée à l'origine à des orchestres d'école, ces deux pièces brèves et efficaces connaissent un succès plus récent dans les salles de concert, et sont jouées par certains des plus grands orchestres symphoniques du monde.

© 2019 Brendan G. Carroll

Auteur de *The Last Prodigy*,
la biographie définitive de Korngold,
récemment révisée et publiée
en traduction allemande
par Böhlau Verlag, Vienne
Traduction: Francis Marchal

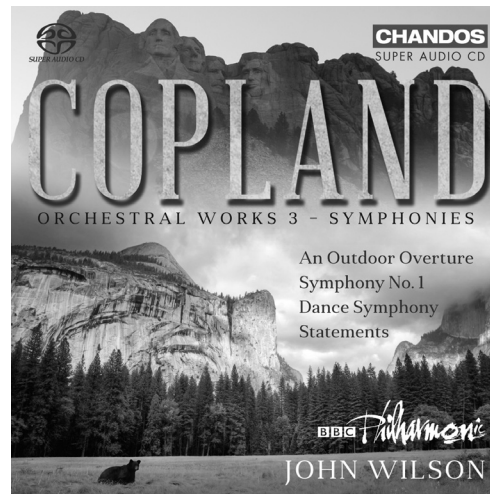
Ralph Couzens, the sound engineer, John Wilson, Brian Pidgeon, the producer, and Andrew Haveron, the leader, during the recording sessions

Courtesy of Ralph Couzens

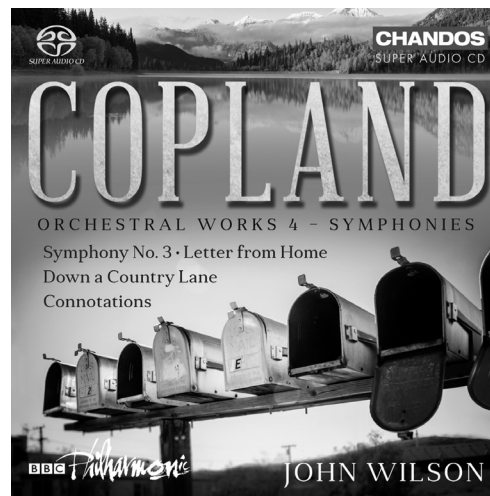

Also available

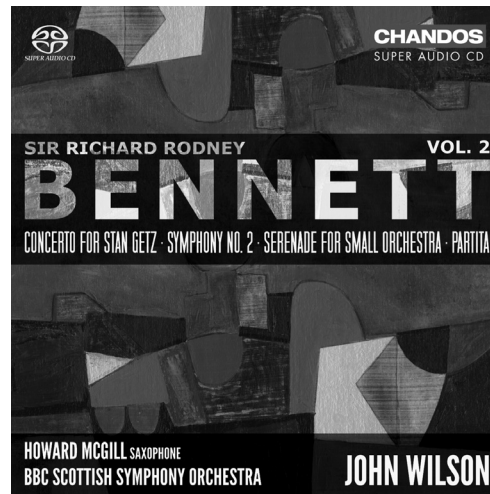
Copland
Symphonies, Volume 2
CHSA 5195

Also available

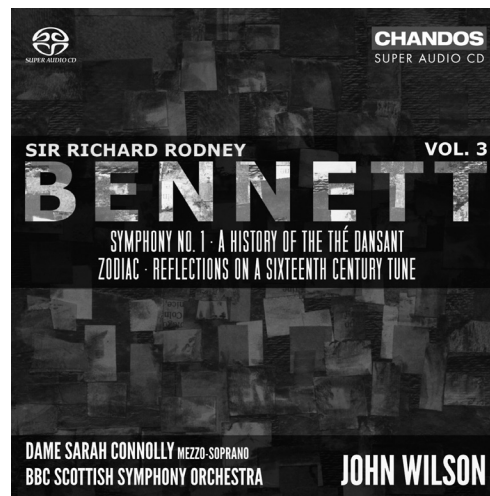
Copland
Symphonies, Volume 3
CHSA 5222

Also available

Bennett
Orchestral Works, Volume 2
CHSA 5212

Also available

Bennett
Orchestral Works, Volume 3
CHSA 5230

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK. E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

A Hybrid SA-CD is made up of two separate layers, one carries the normal CD information and the other carries the SA-CD information. This hybrid SA-CD can be played on standard CD players, but will only play normal stereo. It can also be played on an SA-CD player reproducing the stereo or multi-channel DSD layer as appropriate.

Microphones

Thuresson: CM 402 (main sound)

Schoeps: MK22 / MK4 / MK6

DPA: 4006 & 4011

Neumann: U89

CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

Acknowledgements

John Wilson would like to thank Phoebe McFarlane, Simon Nathan, Howard Blake, Peter Willison, Stephen Allcock, Jessie Bowhill, Jonathan Kane and Ines; Stephen Lumsden and his team at Intermusica; Brian Pidgeon, Ralph Couzens, and all the staff at Chandos.

Recording producer Brian Pidgeon

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineers Jonathan Cooper and James Unwin

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue Church of S. Augustine, Kilburn, London; 14 – 16 January 2019

Front cover *Head of a Peasant Girl* (1912–13), oil painting by Kazimir Severinovich Malevich (1879–1935), now at the Stedelijk Museum, Amsterdam, The Netherlands;
photograph © Luisa Ricciarini / Bridgeman Images

Back cover Photograph of John Wilson by Sim Canetty-Clarke

Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Schott Music GmbH & Co.

© 2019 Chandos Records Ltd

© 2019 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

John Wilson

Sim Canety-Clarke

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5220

CHANDOS

CHANDOS

ERICH WOLFGANG KORNGOLD

(1897 - 1957)

1-4	SYMPHONY, OP.40 (1947-52) IN F SHARP · IN FIS · EN FA DIÈSE FOR ORCHESTRA	44:34
5	THEME AND VARIATIONS, OP.42 (1953) FOR SCHOOL ORCHESTRA	7:47
6	STRAUSSIANA (1953) FOR ORCHESTRA AFTER JOHANN STRAUSS	6:37
		TT 59:17

SINFONIA OF LONDON
ANDREW HAVERON LEADER
JOHN WILSON

KORNGOLD: SYMPHONY IN F SHARP, ETC.

Sinfonia of London/Wilson

CHSA 5220

CHSA 5220

© 2019 Chandos Records Ltd © 2019 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

SA-CD and its logo are trademarks of Sony.

Multi-ch
Stereo

All tracks available in stereo and multi-channel

This Hybrid SA-CD can be played on any standard CD player.