CHAN 10031 Front.qxd 3/5/07 1:12 pm Page 1

CHAN 10031

CHANDOS
CLASSICS

Ives

Symphony No.1
Symphony No. 2

Detroit Symphony Orchestra
Neeme Järvi

CHAN 10031 BOOK.qxd 3/5/07 1:13 pm Page 2

Lebrecht Collection

Charles Ives

Charles Ives (1874–1954)

		Symphony No. 1	**40:13**
1	I	Allegro	16:46
2	II	Adagio molto (sostenuto)	7:45
3	III	Scherzo. Vivace	4:20
4	IV	Allegro molto	11:21
		Symphony No. 2 for large orchestra	**34:35**
5	I	Andante moderato	5:48
6	II	Allegro	10:55
7	III	Adagio cantabile	7:26
8	IV	Lento maestoso	2:15
9	V	Allegro molto vivace	8:09
			TT 74:53

Detroit Symphony Orchestra
Neeme Järvi

This recording was made possible, in part, with support from the Friends of Detroit Symphony Orchestra Hall.

Ives: Symphonies Nos 1 & 2

Symphony No. 1

It is difficult to think of a composer who has derived much benefit from a college education, and easy to name some who did well to escape it. For Charles Ives, a thoroughgoing original, the best that can be said was that he slid through his four years at Yale without the experience doing him any harm. His skills as a composer and pianist made him indispensable for the musicals staged each year by his fraternity, Delta Kappa Epsilon. While in New Haven, he had the chance to continue his organ playing, at Center Church, where the choirmaster even tolerated some of his far-out harmonic excursions in accompanying the hymns. And if Horatio Parker, under whose tutelage Ives studied music, was rigidly conservative and Germanic in his tastes, at least Ives did learn some discipline from him.

Not long after entering Yale, Ives began work on a symphony, which took shape movement by movement over the next four years. This would be his senior thesis, and when he showed it to Parker, the older man was predictably appalled. In its original form, the first subject of the first movement went through 'six or eight keys' Ives wrote, 'so Parker made me write another first movement'. The alternative satisfied Parker, but Ives found it inferior to his original, and persuaded Parker to let him return to his first ideas, if he promised to end in the same key in which he had begun.

And so it went on: Ives bringing in a movement at a time, Parker ripping it to shreds, Ives grudgingly making changes. Ives duly received his degree, but by then he had concluded that making a living with music would involve impossible compromises, and he settled on a career as an insurance agent. From Ives' bandmaster father came the attitude that 'a man could keep his music interest keener, stronger, bigger and freer if he didn't try to make a living out of it'.

Even the conservative Parker could have found few faults in the first movement, a symphonic waltz of the type Tchaikovsky had made his own. What is most amazing, in that it flows from the pen of an avowed musical rebel, is the elegance of the part-writing, the transparency of the orchestration. Formally, too, the movement is exquisitely balanced, never staying too long in one place, and building up to a climax so skilfully integrated into the movement that it nearly surpasses a similar one in Dvořák's *New World* Symphony, first heard in New York just a year before Ives began work on his Symphony No. 1.

Master and pupil wrangled more over the second movement, which started in the far-away key of G-flat. No problem for Ives, whose father had toughened his ears by making him play hymns with the right hand in one key and the left in another. But in a graduation exercise, this would not do, so Ives replaced his original slow movement with a more conventional one in the more polite key of F. Thirty years later, Ives was still grumbling that his original inspiration had been better after all, but today we can marvel at his skill in melodic variation and in orchestration. Particularly telling is the use of the cor anglais, which he employs just enough to colour the movement but not so much that its distinctive voice grows tiresome.

Both Ives' organ playing and his counterpoint lessons with Parker bore fruit in the symphony's Scherzo, in which the voices enter as neatly as in any textbook. The spirit of the waltz hovers here too, but does not make itself obvious until the trio, which gently recalls the second theme of the opening movement.

There is more reminiscence in the finale, which brings back material from both the first and second movements. If there was any doubt about Ives' ability to control a great musical expanse, it is dispelled here. The movement is both leisurely and purposeful, not a note wasted, and building up to a rousing, march-like conclusion that must have gladdened the heart of a composer who sneered at the purveyors of parlour music for 'Rollo' – Ives' personification of the timid listener with too-delicate ears.

Symphony No. 2

When Leonard Bernstein led the New York Philharmonic in the first complete performance of the Second Symphony, on 22 February 1951, it was a moment almost too late for Charles Ives. He had stopped composing in 1926, worn out by years of working as an insurance man during the day and composing in his time off. Four years later, he retired from business, but a series of heart attacks kept him mostly homebound at the very time his music was beginning to attract attention.

The rediscovery of Ives began in 1939. The pianist John Kirkpatrick, with his 1939 performance of the *Concord* Sonata in New York, marks the beginning of Ives' enthronement as a major American composer. A few other pieces were dragged out of obscurity but the major orchestral works languished. The composer and Ives champion Lou Harrison conducted a performance of the Third Symphony with the New York Little

Symphony in 1946. But when Harrison and Henry Cowell began preparing the score of the Second Symphony for performance, a complete, professionally prepared score could not be found.

Harrison and Cowell patched the symphony back together from Ives' pencil copy, and when Leonard Bernstein programmed it as a guest conductor with the New York Philharmonic, this was the first performance ever of an Ives symphony by a major orchestra. Ives was not up to making the trip down to New York from his home in West Redding, Connecticut. In any case, he always fidgeted at concerts of his own music, and he would no doubt have snorted at the spectacle of the citified literati turned out to hear his music.

In a letter to Elliott Carter, Ives' wife Harmony wrote that the beginnings of the Second Symphony went back to the time before the death of Ives' father, which took place in 1894. Ives himself contributed a note to the first published score, insisting that he had written the piece between 1897 and 1901, taking the second theme of the first movement from a short orchestral piece *The Silent Woods*, composed in 1899 but long since lost.

The earliest section to be put down on paper more or less in its final form was the *Adagio cantabile*, which Ives had planned for his First Symphony but had put aside when Horatio Parker, his composition teacher at Yale, baulked at it, even after Ives had made some changes. Still earlier, it had been an organ prelude, 'a reflection of the organ and choir music of *The Long Green Organ Book*'. Each of the other movements has a similarly varied history; so the symphony is less a newlypenned work than a patchwork quilt in which Ives ingeniously re-used materials he cherished.

Still more apparent are the American folk-tunes that run through the symphony, with the patriotic 'Columbia the Gem of the Ocean' most prominent among them. It is difficult to detect every snippet of quotation, and scholars are still combing through the score. At the latest count, the list includes sources as far removed as 'Turkey in the Straw', 'Bringing in the Sheaves', and 'Reveille', alongside Brahms's Third Symphony, Wagner's *Die Walküre*, and Beethoven's Fifth Symphony.

Ives' First Symphony had walked the academic straight and narrow, but the Second is woven from the fabric of his own musical life. Harmony Ives' explanation, presumably taken from the composer's own remarks, is still one of the best:

> The themes in this [symphony] were a kind of reflection of – or at least he hoped to express in some way the spirit of – Stephen Foster,[1] even if some of the old barn dance tunes were occasionally strewn over it; also themes from the old camp meeting hymn tunes and in the last movement the stirring excitement the boys felt when the Danbury Cornet band of the '80s was marching down Main St. playing 'The Red, White and Blue'.

© Michael Fleming

[1]Stephen Foster, 1826–1864, American composer of popular songs and ballads including 'Oh Susannah' and 'Swannee River'.

Founded in 1914, the **Detroit Symphony Orchestra** is heard live by over 450,000 people annually in a year-round performance schedule that includes national and international tours, as well as twenty-six weeks of classical subscription concerts at Detroit's historic Orchestra Hall. These concerts are broadcast nationally to more than one million listeners across the United States, currently making it the most listened-to orchestra in the country. The Orchestra Place Development Project, announced in 1996 and now underway, will include a new Detroit high school complex for the arts and broadcast technology and the Max M. Fisher Music Center, housing new patron amenities and a second performance hall. The expansion will be anchored by the Jacob Bernard Pincus Music Education Center, providing music learning programmes for people of all ages.

Neeme Järvi is Music Director of the Detroit Symphony Orchestra, Principal Conductor of the Gothenburg Symphony Orchestra since 1982, First Principal Guest Conductor of the Japan Philharmonic Orchestra and Conductor Laureate of the Royal Scottish National Orchestra. Born in Tallinn, Estonia, he is one of today's busiest conductors, making frequent guest appearances with the foremost orchestras and opera companies of the world, including the Berlin Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, The Metropolitan Opera and the Opéra national de Paris-Bastille. Neeme Järvi has amassed a distinguished discography of more than 350 discs, and many accolades and awards have been bestowed on him worldwide. He holds honorary degrees from the University of Aberdeen, the Royal Swedish Academy of Music and the University of Michigan, and has been appointed Commander of the Order of the North Star by the King of Sweden.

Ives: Sinfonien Nr 1 & 2

Sinfonie Nr. 1

Es ist schwierig, einen Komponisten zu nennen, der merklich von einer Universitätsausbildung profitiert hätte, und man kann leicht einige nennen, denen sie glücklicherweise entging. Das Beste, das sich über die Studienzeit von Charles Ives, ein vollblütiges Original, sagen lässt, ist, dass er seine vier Jahre an der Yale University hinter sich brachte, ohne Schaden zu nehmen. Sein Talent als Komponist und Pianist machte ihn für die Musicals, die seine Studententruppe Delta Kappa Epsilon jedes Jahr auf die Bühne stellte, unentbehrlich. Als er in New Haven war, hatte er Gelegenheit, sich an der Center Church weiter seinem Orgelspiel zu widmen, und der dortige Chorleiter tolerierte sogar einige seiner verwegenen harmonischen Ausschweifungen in der Begleitung der Kirchenlieder. Und selbst wenn Horatio Parker, unter dessen Anleitung Ives Musik studierte, unbeirrbar konservativ eingestellt war und eine Vorliebe für deutsche Musik hatte, so lernte Ives wenigstens etwas Disziplin von ihm.

Kurz nach Ives Ankunft an der Yale University, begann er mit der Arbeit an einer Sinfonie, die über die nächsten vier Jahre Satz für Satz Gestalt annahm. Sie sollte seine Abschlussarbeit werden, aber als er sie Parker zeigte, war der ältere Mann, wie zu erwarten, entsetzt. In seiner ursprünglichen Form wanderte, so schreibt Ives, der erste Thema des ersten Satzes “durch sechs oder acht Tonarten”, und “deshalb verlangte Parker einen neuen ersten Satz von mir”. Dieser war zahm genug, um Parker zufrieden zu stellen, aber Ives fand ihn seiner ersten Fassung unterlegen und er überredete Parker, auf seine früheren Ideen zurückgreifen zu dürfen, indem er ihm versprach, in der gleichen Tonart zu schließen, in der er begonnen hatte.

Und so ging es weiter: Ives brachte einen Satz nach dem anderen, Parker ließ an ihnen kein gutes Wort gelten und Ives nahm widerwillig Änderungen vor. Ives erhielt zwar Ordnungsgemäß seinen Abschluß, hatte bis dahin jedoch erkannt, dass Komponieren als Broterwerb unmögliche Kompromisse mit sich bringen würde und entschied sich für eine Laufbahn als Versieherungsvertreter. Von Ives’ Vater, der ein Kapellmeister war, stammte die Einstellung, dass “ein Mensch sich sein musikalisches Interesse schärfer, stärker, größer und freier bewahren konnte, wenn er nicht versuchte, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen”.

Selbst der konservative Parker dürfte wohl wenig am ersten Satz, einem sinfonischen Walzer von der Art, wie Tschaikowski sie sich zu Eigen gemacht hatte, auszusetzen gehabt haben. Was aus der Feder eines erklärten musikalischen Rebellen am meisten überrascht, ist die Eleganz der Stimmführung und die Transparenz des Orchestersatzes. Auch formal ist der Satz hervorrangend ausbalanciert, tritt nie zu lange auf der Stelle, und steigert sich zu einem Höhepunkt, der so geschickt in den Satz eingebaut ist, dass er nahezu eine ähnliche Stelle in Dvořák’s Sinfonie *Aus der Neuen Welt* übertrifft, die nur ein Jahr bevor Ives mit der Arbeit an seiner 1. Sinfonie begann, in New York uraufgeführt wurde.

Meister und Schüler stritten sich eher über den zweiten Satz, der in der entlegenen Tonart Ges-Dur begann. Für Ives, dessen Vater seine Ohren abgehärtet hatte, indem er ihn Kirchenlieder mit der rechten Hand in einer anderen Tonart als der linken spielen ließ, bereitete dies kein Problem. Aber in einer akademischen Abschlussarbeit ging das nicht an, und Ives ersetzte seinen originalen langsamen Satz durch einen konventionelleren in der weniger anstößigen Tonart F-Dur. Selbst dreißig Jahre später sollte Ives noch murren, dass sein ursprünglicher Einfall doch besser gewesen sei, und die in der revidierten Fassung erhaltene einfallsreiche melodische Vielfalt und Orchestrierungskunst können wir heute noch bewundern. Der Einsatz des Englischhorns ist besonders wirkungsvoll: er verwendet es als Klangfarbe, aber nicht exzessiv, so dass wir seiner charakteristischen Stimme nicht müde werden.

Sowohl Ives’ Orgelspiel als auch seine Kontrapunktstunden bei Parker trugen im Scherzo der Sinfonie Früchte, in dem die Stimmen akkurat und Lehrbuch gerecht einsetzen. Der Geist des Walzers durchdringt auch diesen Satz, macht sich jedoch erst in Trio bemerkbar, das sacht an das zweite Thema des Kopfsatzes erinnert.

Im Finale gibt es weitere Reminiszenzen, denn es bringt Material aus dem ersten und zweiten Satz wieder. Jedwede Zweifel über Ives’ Fähigkeit, ein großes musikalisches Format zu bewältigen, werden hier zerstreut. Der Satz ist gleichzeitig gemächlich und zielgerichtet, keine Note ist überflüssig, und er steigert sich zu einem erregenden, marschhaften Schluss, der das Herz eines Komponisten erfreut haben muss, der verächtlich auf die Urheber von Salonmusik für “Rollo” herabblickte – Ives’ Bezeichnung für ängstliche Hörer mit allzu empfindlichen Ohren.

Sinfonie Nr. 2

Als Leonard Bernstein am 22. Februar 1951 das New York Philharmonic in der ersten vollständigen Aufführung von Charles Ives' 2. Sinfonie leitete, war es für den Komponisten fast schon zu spät. Er hatte 1926 das Komponieren aufgegeben, aufgerieben von der jahrelangen Arbeit als Versicherungsvertreter, der in seiner Freizeit komponierte. Vier Jahre später zog er sich aus dem Geschäft zurück, aber eine Reihe von Herzanfällen fesselte ihn gerade zu der Zeit meist ans Haus, als seine Musik Beachtung zu finden begann.

Ives' Wiederentdeckung begann 1939. Der Pianist John Kirkpatrick markierte mit seiner Aufführung der *Concord*-Sonate in New York den Anfang der Annerkenung von Ives als einen bedeutenden amerikanischen Komponisten. Einige weitere Werke wurden aus der Versenkung geholt, aber die größeren Orchesterwerke blieben weiter unbeachtet. Der Komponist Lou Harrison, der sich stark für Ives einsetzte, dirigierte 1946 eine Aufführung der 3. Sinfonie mit der New York Little Symphony, aber als Harrison und Henry Cowell mit den Vorbereitungen für eine Aufführung der 2. Sinfonie begannen, fand sich nicht einmal eine voliständige, professionell angefertigte Partitur.

Harrison und Cowell flickten die Sinfonie mit Hilfe von Ives' Bleistiftexemplar wieder zusammen, und als Leonard Bernstein als Gastdirigent des New York Philharmonic Orchestra die Sinfonie aufs Programm setzte, wurde zum ersten Mal überhaupt eine Sinfonie von Ives von einem bedeutenden Orchester gespielt. Ives konnte die Reise nach New York von seinem Heim in West Redding, Connecticut, nicht unternehmen, aber er war ohnehin in Konzerten seiner eigenen Musik immer nervös und hätte wohl über das Getue des städtischen Bildungsadels die Nase gerümpft, die kamen, um seine Musik zu hören.

In einem Brief an Elliott Carter schrieb Ives' Frau Harmony, dass die Anfänge der 2. Sinfonie bis zur Zeit vor dem Tode von Ives' Vater 1894 zurückreichten. Ives selbst bestand in einer Anmerkung zur ersten veroffentlichten Partitur darauf, er habe das Werk zwischen 1897 und 1901 komponiert, und das zweite Thema des ersten Satzes sei aus dem 1899 geschriebenen, inzwischen längst verlorengegangenen kurzen Orchesterwerk *The Silent Woods* übernommen worden.

Das *Adagio cantabile*, das Ives ursprünglich für seine 1. Sinfonie vorgesehen hatte, war der früheste Abschnitt des Werks, der, mehr oder weniger in seiner endgültigen Form, zu Papier gebracht wurde. Nachdem Horatio Parker, sein Kompositionslehrer an der Yale University, diesen Abschnitt selbst nach Ives' Änderungen immer noch abgelehnt hatte, legte der Komponist die Musik beiseite. Noch früher war das *Adagio* mal ein Orgelpräludium gewesen, "eine Reflexion der Orgel- und Chormusik aus dem sogenannten *Long Green Organ Book*". Jeder der anderen Sätze hat eine ähnlich interessante Geschichte aufweisen, und die Sinfonie ist daher weniger ein neugeschaffenes Werk als ein Flickwerk, in dem Ives einfallsreich Material wiederverwertete, das ihm am Herzen lag.

Noch auffallender sind die amerikanischen Volksweisen, die sich durch die Sinfonie ziehen, besonders prominent ist "Columbia the Gem of the Ocean"[1]. Es ist schwierig, jeden Fetzen eines Zitats zu identifizieren, und Akademiker leisten nach wie vor Detektivarbeit. Nach dem letzten Stand reicht die Quellenliste von "Turkey in the Straw" über "Bringing in the Sheaves" bis zu Brahms' 3. Sinfonie, Wagners *Walküre* und Beethovens 5. Sinfonie.

Ives' 1. Sinfonie folgte genau dem vorgeschriebenen akademischen Pfade, aber die 2. Sinfonie ist aus seinen eigenen musikalischen Erfahrungen gewoben. Harmony Ives' Erklärung, die sich wohl auf die Bemerkungen des Komponisten zurückführen lässt, ist nach wie vor eine der besten:

> Die Themen hier [in dieser Sinfonie] waren eine Art Reflexion über Stephen Foster[2] – oder zumindest hoffte er, irgendwie das Wesentliche seiner Persönlichkeit auzsudrücken – selbst wenn einige der alten Volkstanzweisen gelegentlich darin verstreut sind, oder Themen aus den alten Hymnen der Lagertreffen, und im letzten Satz die Aufregung der Jungen, als die Danbury Cornet Band[3] aus den [18]80iger Jahre die Hauptstraße entlang marschierte und "The Red, White and Blue"[4] spielte.

© Michael Fleming

Übersetzung: Friary Music Services

[1] Bekanntes patriotisches Lied aus den Bürgerkriegsjahren, der Übers.
[2] Stephen Foster, 1826–1864, amerikanischer Komponist von Unterhaltungsliedern und -balladen, zu denen "Oh, Susannah" und "Swannee River" gehören.
[3] Blaskapelle hauptsächlich aus Kornetts, der Übers.
[4] "Columbia the Gem of the Ocean", der Übers.

In einem Ganzjahresprogramm, das Tourneen im In- und Ausland sowie über 26 Wochen hinweg klassische Abonnement-Konzerte in der historischen Orchestra Hall von Detroit umfasst, spielt das 1914 gegründete **Detroit Symphony Orchestra** jedes Jahr vor insgesamt 450.000 Musikfreunden. Diese Konzertreihe wird in den Vereinigten Staaten landesweit vom Rundfunk übertragen, und mit über ein Million Hörern hat das Orchester die höchste Einschaltquote in diesem Segment. Das 1996 eingeleitete Orchestra Place Development Project wird eine Schule für die schönen Künste und die Technologie des

Rundsfunks/Fernsehens, und das Max M. Fisher Music Center, neue Einrichtungen für Konzertgänger und einen zweiten Konzertsaal umfassen. Unterstützt wird das Entwicklungsprogramm durch das Jacob Bernard Pincus Music Education Center mit musikpädagogischen Programmen für alle Altersgruppen.

Neeme Järvi ist Musikdirektor des Detroit Symphony Orchestra, seit 1982 Chefdirigent des Sinfonieorchesters von Göteborg, Erster Gastdirigent des Japanischen Philharmonieorchesters und Ehrendirigent des Royal Scottish National Orchestra. Der in Tallinn geborene Este ist einer der meistbeschäftigten Dirigenten der Gegenwart und gibt häufig Gastspiele bei den führenden Orchestern und Opernensembles der Welt, so auch bei den Berliner Philharmonikern, beim Königlichen Concertgebouw-Orchester, Philharmonia Orchestra, New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra und Philadelphia Orchestra, an der Metropolitan Opera und der Opéra national de Paris-Bastille. Neeme Järvi hat eine herausragende Diskographie mit über 350 Aufnahmen vorzuweisen, und man hat ihn rund um die Welt mit Preisen und Auszeichnungen geehrt. Er ist Ehrendoktor der University of Aberdeen, der Königlich Schwedischen Musikhochschule und der University of Michigan, und wurde vom schwedischen König zum Ritter des Nordstern-Ordens ernannt.

Ives: Symphonies nos 1 et 2

Symphonie no 1

S'il est difficile de trouver un compositeur qui tira grand profit de l'enseignement universitaire, il est facile par contre de nommer ceux qui eurent la bonne idée d'y échapper. Pour Charles Ives, un parfait original, le mieux qu'on puisse dire c'est qu'il passa au travers de quatres années à Yale sans que l'épreuve ne lui fasse aucun mal. Ses compétences de compositeur et de pianiste le rendaient indispensable aux membres de l'association estudiantine, la "Confrérie Delta, Kappa, Epsilon" qui montaient chaque année une comédie musicale. À New Haven, (où se trouve l'Université de Yale) il eut la chance de pouvoir jouer de l'orgue à l'église du centre, où le maître de Chapelle tolérait même, dans l'accompagnement des hymnes, quelques "lointaines excursions harmoniques". Et si Horatio Parker était un défenseur rigide des règles du passé, aux goûts germaniques, en tant que directeur d'études il inculqua au moins à son élève un peu de discipline.

Peu avant d'entrer à Yale, Ives avait commencé à travailler sur une symphonie (il allait en faire sa thèse du fin d'étude, et lui donner forme, mouvement après mouvement, au cours des quatre années d'université). Lorsqu'il en montra les premières pages à Parker, le maître fit preuve, comme on pouvait s'y attendre, d'une vive consternation. Sous sa forme initiale le premier sujet du premier mouvement passait par "six ou huit tons – écrivait Ives – aussi Parker me fit-il refaire le premier mouvement". Parker s'en serait contenté, mais non Ives qui trouvait la refonte d'un niveau inférieur à l'original. Il persuada Parker de le laisser reprendre ses idées initiales, et promit en échange de terminer le mouvement dans sa tonalité du début.

Chaque fois les choses se passèrent selon le même plan: Ives présentait son mouvement – un seul à la fois – à Parker; Parker le déchirait à belles dents; Ives l'amendait de fort mauvaise grâce. Finalement Ives fut reçu à ses examens, mais déjà il avait conclu que, s'il désirait gagner sa vie comme compositeur il lui faudrait accepter des compromis. Les compromis pour lui étant inadmissibles, il se fit agent d'assurances. Il faut dire qu'Ives avait hérité de son père, chef de fanfare, un principe fondamental: "un homme peut cultiver l'amour de la musique, et cet amour se fera plus ardent, plus fort, plus grand, plus libre si l'homme ne cherche pas à gagner sa vie par la musique".

Revenant au premier mouvement de la symphonie, une valse symphonique du type dont Tchaïkovski s'était fait une spécialité, même le sévère Parker ne pouvait y trouver que des fautes bénignes. Par contre, il est surprenant qu'un rebelle musical, fier de l'être, ait donné autant d'élégance à l'écriture des parties et de transparence à l'orchestration. De forme, le mouvement est équilibré à la perfection. Ne restant jamais trop longtemps à la même place, il progresse graduellement jusqu'au point culminant, intégré avec tant de maestria qu'il en surpasse presque celui – similaire – de Dvořák dans la *Symphonie du Nouveau Monde* (dont la première new-yorkaise avait eu lieu juste un an avant que Ives ne commençat sa première symphonie).

Le second mouvement provoqua, entre le professeur et l'élève, encore plus de friction que le premier. Il commencait dans le ton fort éloigné de sol bémol. Ives n'y voyait aucun problème, car son père lui avait endurci les oreilles en le faisait jouer des hymnes en deux tons simultanés, c'est-à-dire la main droite dans un ton, la main gauche dans un autre. Mais pour une thèse, ce genre d'exercice n'était pas acceptable. Ives dut remplacer son mouvement lent initial par un autre beaucoup moins original, dans le ton plus convenable de fa. Trente ans plus tard, il maugréait toujours au sujet du changement, certain que son inspiration première était nettement supérieure à la seconde. Mais telle que la section se présente aujourd'hui, elle émerveille par la maîtrise de la variation mélodique et de l'orchestration; notamment par l'usage remarquablement effectif du cor anglais; Ives fait intervenir l'instrument juste assez pour colorer le mouvement, et l'arrête avant que sa voix ne commence à lasser.

Dans le Scherzo, la technique du jeu d'orgue et du contrepoint, que lui avait enseignée Parker, a porté ses fruits. Les voix font leur entrée avec autant de précision que dans un manuel. L'esprit de la valse semble planer sur ce mouvement, sans trop se faire remarquer, jusqu'au trio, qui rappelle agréablement le second thème du mouvement d'ouverture.

Le finale, parsemé lui aussi de réminiscences, reprend les matériaux des premiers et des seconds mouvements. Si jamais il subsistait quelque doute au sujet d'Ives et de son aptitude à dominer une partition de grande envergure, l'écoute de ce finale devrait le dissiper à tout jamais. Le mouvement est à la fois posé et résolu, aucune note n'y est gaspillée. Il prend de la vigueur pour arriver à la conclusion, une sorte de marche entraînante, faite pour réchauffer le cœur d'un compositeur qui se gaussait des "fabricants de musique de salon pour Rollo" (nom d'un personnage qu'Ives avait inventé pour décrire l'auditeur timide, aux oreilles trop sensibles).

Symphonie no 2

Lorsque, le 22 février 1951 Leonard Bernstein dirigea le New York Philharmonic et la première exécution complète de la Seconde Symphonie de Charles Ives, il était presque déjà trop tard pour le compositeur. Il s'était arrêté d'écrire en 1926, épuisé par les années difficiles au cours desquelles il travaillait le jour pour la compagnie d'assurances qu'il avait fondée, et composait la nuit. Quatre ans plus tard, il se retirait des affaires, mais plusieurs crises cardiaques successives l'immobilisèrent, au moment même où sa musique commencait à être acceptée.

La re-découverte de Charles Ives eut lieu en 1939. À New York, le pianiste John Kirkpatrick interpréta la sonate *Concord* dont le succès fit entrer l'auteur dans la haute sphère des grands compositeurs américains. Quelques autres morceaux sortirent de l'obscurité où ils se cachaient, mais les grandes œuvres orchestrales dormaient toujours. Le compositeur Lou Harrison, grand défenseur de la musique d'Ives, fit interpréter la Troisième Symphonie par le New York Little Symphony, en 1946, et dirigea lui-même l'orchestre. Mais, quand Lou Harrison et Henry Cowell voulurent réunir le matériel pour l'exécution de la Seconde Symphonie, ils ne purent même pas trouver l'exemplaire final de la partition complète.

Harrison et Cowell reconstituèrent cette partition à partir d'un exemplaire au crayon; Leonard Bernstein mit la symphonie au programme d'un concert du New York Philharmonic et en dirigea lui-même la création. C'était la première fois qu'une symphonie d'Ives était exécutée par un orchestre de grand réputation. L'état de santé du compositeur ne lui permit point de faire le voyage de West Redding, Connecticut, où il demeurait, à New York. De toute façon il était toujours mal à l'aise lorsqu'il assistait à des concerts où l'on jouait sa musique, et il aurait sans doute été encore plus gêné de côtoyer les citadins cultivés venus entendre son œuvre.

Dans une lettre à Elliott Carter, l'épouse d'Ives, Harmony, écrivait que le début de la Seconde Symphonie remontait à la période précédant la mort de son beau-père (décédé en 1894). Ives, qui contribua à la rédaction des notes publiées dans la première édition de la partition, affirmait que l'ouvrage avait été écrit entre 1897 et 1901 et que le second thème du premier mouvement était tiré d'un court morceau orchestral *The Silent Woods* (Les bois silencieux) composé en 1899, et égaré depuis.

L'*Adagio cantabile*, première section à être couchée sur le papier dans sa forme plus ou moins définitive, avait été conçu pour la Première Symphonie et mis de côté; Horatio Parker, le professeur de composition d'Ives à Yale, l'ayant rejeté, même après de sérieux remaniements. Si on remonte encore plus loin,

on voit qu'il avait déjà existé sous forme de prélude pour orgue: "une réflexion de la musique pour orgue et chœur du *Long Green Organ Book*". Chacun des autres mouvements a une histoire tout aussi variée, aussi la symphonie est-elle moins un ouvrage fraîchement écrit qu'un assemblage de matériaux favoris dont Ives se resservit ingénieusement.

Des airs de folklore américain courent clairement à travers la symphonie; notamment la chanson patriotique "Columbia the Gem of the Ocean" (Columbia, la perle de l'océan). Il est difficile de déceler toutes les bribes de citations, d'ailleurs les spécialistes sont toujours occupés à passer la partition au peigne fin. La dernière liste en date révèle des sources aussi disparates que "Turkey in the Straw" (Le Dindon dans la paille), "Bringing in the Sheaves" (Rentrer les gerbes), "Réveille-toi" et la Troisième Symphonie de Brahms, *Die Walküre* de Wagner, la Cinquième Symphonie de Beethoven.

Si, pour sa Première Symphonie, Ives suivit le droit chemin académique, pour la seconde par contre, il tissa les fils de sa propre vie musicale. Les explications d'Harmony Ives, probablement tirées de remarques personnelles de son époux, sont toujours les meilleures que l'on puisse fournir:

> Les thèmes de cette symphonie sont un genre de réflexion sur Stephen Foster[1]; disons qu'il [Ives] espérait, tout au moins, exprimer d'une certaine façon l'esprit de Foster, même si parfois quelques vieux refrains populaires de "barn-dances" sont éparpillés dans les airs. Il y a aussi des thèmes tirés d'anciens hymnes chantés dans les assemblées des camps, et au dernier mouvement l'évocation de l'enthousiasme des jeunes des années 1880 lorsque défilait dans la grand'rue l'orphéon de Danbury Cornet jouant la marche: "The Red, White and Blue" [Le Rouge, Blanc et Bleu].

[1]Stephen Foster, 1826–1864, compositeur américain de ballades et chansons populaires dont "Oh, Susannah" et "Swannee River".

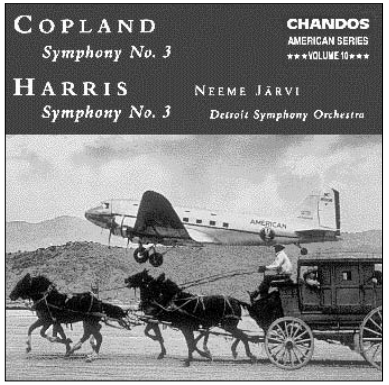
© Michael Fleming
Traduction: Paulette Hutchinson

Fondé en 1914, l'**Orchestre symphonique de Détroit** se produit chaque année devant plus de 450000 spectateurs au cours de ses tournées nationales et internationales, ainsi que pendant les vingt-six semaines de ses concerts classiques par abonnement donnés dans l'historique Orchestra Hall de Detroit. Diffusés à travers tout le pays, ces concerts sont suivis par plus d'un million d'auditeurs, faisant de lui l'orchestre le plus écouté aux États-Unis. Annoncé en 1996 et maintenant en cours de réalisation, un projet de développement (Orchestra Place Development) prévoit la création d'une école supérieure en Detroit pour les arts et l'audiovisuel et d'un centre culturel (le Max M. Fisher Music Center) comportant divers locaux et une seconde salle de concert. Cet ensemble sera soutenu par le Jacob Bernard Pincus Music Education Center, offrant des programmes d'éducation musicale ouverts à tout le monde.

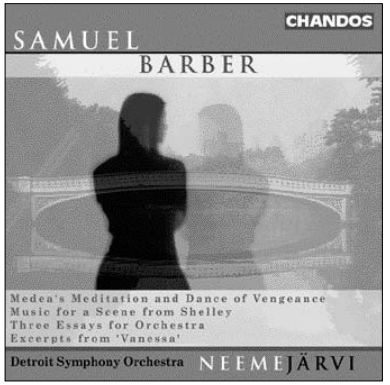
Neeme Järvi est directeur musical du Detroit Symphony Orchestra, chef principal de l'Orchestre symphonique de Göteborg depuis 1982, premier chef principal invité de l'Orchestre philharmonique du Japon et chef lauréat du Royal Scottish National Orchestra. Né à Tallinn en Estonie, il est aujourd'hui l'un des chefs les plus demandés: il est régulièrement invité par les plus grands orchestres et théâtres lyriques du monde, comme l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre royal du Concertgebouw, le Philharmonia Orchestra, le New York Philharmonic, le Chicago Symphony Orchestra, le Philadelphia Orchestra, The Metropolitan Opera et l'Opéra national de Paris-Bastille. Neeme Järvi compte plus de 350 disques à son actif et s'est vu décerner de nombreux prix et titres honorifiques dans le monde entier. Il est docteur honoris causa de l'Université d'Aberdeen, de l'Académie royale de musique de Suède et de l'Université du Michigan. Le roi de Suède lui a conféré le titre de Commandeur de l'Ordre de l'étoile du Nord.

CHAN 10031 BOOK.qxd 3/5/07 1:13 pm Page 18

Also available



Copland
Symphony No. 3
Harris
Symphony No. 3
CHAN 9474



Barber
CHAN 9908

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

Symphony No. 1
Executive producer Brian Couzens
Recording producer Charles Greenwell
Engineers Dan Dene and Robert Shafer
Associate producer Leslie B. Dunner
Editor Peter Newble
Recording venue Detroit Symphony Orchestra Hall; 8 & 9 November 1991

Symphony No. 2
Producers Ralph Couzens and Charles Greenwell
Consultant engineer Ralph Couzens
Associate producer Leslie B. Dunner
Editor Annabel Weeden
Recording venue Detroit Symphony Orchestra Hall; 29 April & 1 May 1995

Front cover Photograph of Charles Ives' birthplace in Danbury, Connecticut
Back cover Photograph of Neeme Järvi by Suzie Maeder
Design Tim Feeley
Booklet typeset by Michael White-Robinson
Booklet editor Elizabeth Long
Copyright Faber Music (Symphony No. 1), Peer Southern Music (Symphony No. 2)
℗ 1992 & 1995 Chandos Records Ltd
© 2002 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England
Printed in the EU

CHAN 10031 Inlay.qxd 3/5/07 1:09 pm Page 1

CHANDOS CLASSICS **CHAN 10031**

Charles Ives (1874–1954)

		Symphony No. 1	**40:13**
1	I	Allegro	16:46
2	II	Adagio molto (sostenuto)	7:45
3	III	Scherzo. Vivace	4:20
4	IV	Allegro molto	11:21
		Symphony No. 2 for large orchestra	**34:35**
5	I	Andante moderato	5:48
6	II	Allegro	10:55
7	III	Adagio cantabile	7:26
8	IV	Lento maestoso	2:15
9	V	Allegro molto vivace	8:09
			TT 74:53

Detroit Symphony Orchestra
Neeme Järvi

This recording was made possible, in part, with support from the Friends of Detroit Symphony Orchestra Hall

DDD

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

℗ 1992 & 1995 Chandos Records Ltd © 2002 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

IVES: SYMPHONIES NOS 1 & 2 - Detroit Symphony Orchestra/Järvi

CHANDOS CHAN 10031