CHAN 10336 Booklet cover 8/5/05 2:48 PM Page 1

CHAN 10336

PREMIERE RECORDING
OF THE COMPLETE *SEA WOLF*

CHANDOS
MOVIES

THE SEA WOLF

and THE ADVENTURES of ROBIN HOOD

The FILM MUSIC *of* ERICH WOLFGANG KORNGOLD

BBC Philharmonic

RUMON GAMBA

CHAN 10336 BOOK.qxd 15/9/06 12:49 pm Page 2

Brendan G. Carroll/The Korngold Society

Erich Wolfgang Korngold (1936)

The Film Music of Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

	The Sea Wolf	**55:04**
1	Main Title	2:33
2	The Fog	2:58
3	The 'Ghost' – Collision	6:30
4	'You still feel like refusing?' – Larsen's headache	2:14
5	Larsen's Room – The Patient	9:56
6	'Put some bars on her window'	1:58
7	Louie's Death	1:48
8	Love Scene – Mutiny – Headache/Blindness	11:40
9	Man Overboard	3:41
10	Escape – The 'Ghost' in Trouble	6:32
11	Return to the 'Ghost' – Trapped – Larsen and Van Weyden	1:43
12	Gunshot – Final Blindness	1:45
13	The Ship goes down – End Titles/Cast List	1:48
14	**Trailer for 'The Sea Wolf'**	**4:40**
	The Adventures of Robin Hood	**16:22**
15	Old England	2:11
16	Robin Hood and his Merry Men	3:52
17	Love Scene	6:18
18	The Fight, Victory and Epilogue	3:54
		TT 76:22

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Rumon Gamba

The Film Music of Erich Wolfgang Korngold

The Sea Wolf

Of all the classic films scored by Erich Wolfgang Korngold, *The Sea Wolf*, based on Jack London's dark-toned novel, comes closest to the style and mood of his extraordinary mystical operas – *Die tote Stadt* and *Das Wunder der Heliane*. Those more familiar with the exuberant heroics of Korngold's scores for such swashbucklers as *Captain Blood* and *The Sea Hawk* (for which he is best remembered and justly famous), may be surprised by the stark mood and brutal dissonance of this epic score.

Korngold clearly found great inspiration in Jack London's story, so much so that later on he even considered turning it into an opera – a project sadly unrealised. The film score gives us some indication of how powerful a work it might have been, for this is Korngold at his most dramatic. It is also relatively short compared to his other film scores, for Korngold knew instinctively when and where to place music in a film. Here, he allowed the tense, eerie silences, with just the creaking of Wolf Larsen's sinister ship, to stand out in stark contrast, without musical embellishment.

The Sea Wolf is one of the most filmed stories in movie history with at least ten versions to date. This one, from 1941, which starred Edward G. Robinson in one of his greatest performances, is generally considered to be the best, largely due not only to this actor's presence, but to the exceptional direction by Michael Curtiz which looks ahead to the *film noir* techniques that would prevail later in the 1940s. The atmospheric low-key photography of Sol Polito and Korngold's remarkable music complemented the visual style, resulting in a one-of-a-kind film.

The story concerns Humphrey Van Weyden (played by Alexander Knox), a writer, and two fugitives – Ruth Webster (Ida Lupino) and George Leach (John Garfield) – who have been given refuge aboard the mysterious sealer 'Ghost', captained by the cruel, sadistic Wolf Larsen. The crew eventually mutinies against Larsen's many crimes, and though Van Weyden, Ruth and George try to escape Larsen's clutches, they find themselves drawn inexorably back to him, with the 'Ghost' sailing toward disaster, as he relentlessly pursues his evil brother. Larsen's oncoming glaucoma eventually results in his being struck blind and the film ends with both Van Weyden's and Larsen's deaths as the ship founders, allowing the tragic lovers to escape to a better life.

Subtle changes were made to the novel. Robert Rossen, a committed anti-fascist, clearly saw a parallel between Larsen and Hitler, and he wrote the screenplay placing greater emphasis on his character. He also decided to elevate the importance of George (who, in the original, drowns half-way through), thereby providing a love interest for Ruth.

Warner Brothers had planned the film as early as 1937, as a vehicle for Paul Muni, purchasing the rights from David O. Selznick. Muni ultimately declined and the film was postponed until 1940, when, following the completion of a large maritime sound stage at Warners (which could be flooded to simulate the ocean), a whole series of sea-based movies was planned. First to be made was the aforementioned *Sea Hawk* – one of Errol Flynn's finest films. *The Sea Wolf* immediately followed (utilising one of the large ships built for *The Sea Hawk*, but entirely redressed) but the outbreak of World War Two ended plans for further sea-story projects (which had included a film of *Captain Horatio Hornblower*, not made until 1951, in England).

While Edward G. Robinson relished the role of Larsen, having read the story as a boy, George Raft, who was originally cast as Leach, declined because he felt the role too small. Second choice Humphrey Bogart had other film commitments and John Garfield was finally cast, giving one of his best performances.

Filming commenced in September 1940. The gifted art director Anton Grot developed a new high-powered fog machine which realistically created the claustrophobic mood, with Larsen's ship forever sailing through swirling mist at night, while Curtiz, who in the 1920s had been schooled in the expressionistic techniques of German cinema, used diffused light and deep shadow to telling effect.

When filming was complete, Korngold began to compose his score, adopting his usual method of having the film run for him at night, over and over again, reel by reel, in a special projection room equipped with a piano. Prior to this, he had already composed his main thematic material, based on observations made during shooting and of the final script. Then, as the film was run for him, he would sit at the piano and improvise to the running footage until his music fitted the film like a hand in a glove. Later, at home, he would write the sequences from memory, marking each reel in time, elapsed by the second. He was unique in composing film music in this way. Most remarkable of all, he never used mechanical devices while conducting and recording his scores, preferring to use his innate sense of timing. To his colleagues' amazement, his music was never 'off', fitting the film exactly.

The score for *The Sea Wolf* plays like a symphonic poem. As with most of Korngold's film scores, the music is written as a

continuous composition and flows from cue to cue, so that when the cues are performed in sequence as a whole, little editing is required. In most of his film assignments, the composer adopted an operatic approach, assigning *leitmotifs* or themes to individual characters and situations. Indeed, he called his film scores 'operas without singing'. *The Sea Wolf* differs in that much of the score comprises abstract sequences of pure mood music, with endless variations on the striking, descending, six-note theme for Larsen's ship, 'Ghost'.

Throughout, Korngold's favourite intervals, fourths and fifths, typically dominate the melodic structure. The arresting Main Title music with its dramatic upward flourish of a pair of fifths (heard on horns, trumpets and trombones) is reminiscent of the opening of his Piano Concerto for Left Hand (1923). The poignant love music, providing brief, lyrical respite from the brutal mood, uses bare rising fourths and is scored unusually for harmonica and strings. Korngold's choice of the harmonica – the ubiquitous instrument of all sailors – was inspired. In the scene, the music appears to be coming from below deck, not as underscoring. Later, Korngold adapted this eloquent sequence, containing one of his finest melodies, as the basis for the slow movement of his Third String Quartet (1944), and it is remarkable how well it fits that genre.

The orchestra for *The Sea Wolf* is typically large and includes a hefty brass section, piano, harp, celeste, vibraphone, generous percussion and, most unusually, a Novachord. This now obsolete instrument was the world's first synthesiser, patented by the Hammond company in 1939. Not only could it provide the sonority of a full church organ, but it could also give, in its upper registers, the weird, other-worldly effect that Korngold wanted to imply Larsen's insanity and his encroaching blindness. In this respect he creates – with characteristic use of the whole-tone scale – the blueprint for the style so beloved in psychological thrillers, using the Novachord much like the Theremin later introduced so memorably by Miklós Rózsa to suggest Gregory Peck's disturbed mind in Hitchcock's *Spellbound* (1945). Perhaps it was watching *The Sea Wolf* that gave Rózsa the idea.

According to the manuscript, Korngold completed his score on 12 February 1941 and immediately began work with his preferred orchestrator, Hugo Friedhofer. Time constraints in physically producing materials for the scoring sessions required all composers to use orchestrators. Friedhofer had worked with Korngold from 1935 onwards and knew his style and method better than anyone. He later recalled how Korngold would sit and play each sequence, calling out the instrumental effects he wanted while Friedhofer scribbled notes. To all who had the privilege of hearing him, Korngold had the most extraordinary way of making the piano sound like an orchestra when he played, accomplishing small miracles with just ten fingers.

For *The Sea Wolf* Korngold also used Ray Heindorf, an exceptionally gifted orchestrator and arranger, and several cues were orchestrated by another émigré and frequent collaborator, Milan Roder. Most unusually, however, a number of pages are orchestrated in Korngold's own hand and signed by him, and these appear to be entirely new cues written (in haste) and orchestrated during the actual scoring sessions!

The Sea Wolf was released on 21 March 1941 and was an immediate success, but it failed to receive any Oscar nominations, save for its special effects. Korngold's score won a special award from the National Federation of Music Clubs of America, which offered him some compensation.

As a bonus track, the original 'Trailer Music' is included on this recording and eagle-eared Korngold fans will recognise, near the start, music from *The Prince and the Pauper*. Korngold used this light, gentle, good-humoured music because the trailer actually begins with a scene in a bookshop where a young man asks the pretty assistant to recommend a good book! (She suggests *The Sea Wolf*.) None of the sombre music from his score fitted this scene, so the earlier cue was chosen.

In 1947, Warners re-released *The Sea Wolf* and trimmed its length by twelve minutes, unfortunately discarding the excised footage, and, sadly, this shortened version is the only one that is available today. For this recording however, the missing musical sequences have been restored, so that we can hear Korngold's complete score for the first time since 1941.

The Adventures of Robin Hood

Perhaps Korngold's most famous film score was for the 1938 technicolor classic of the Robin Hood legend starring Errol Flynn. It won Korngold his second Oscar for Best Score, and soon after its release he assembled a short concert suite in four movements (with slightly reduced orchestration) and conducted it in concerts of his music in Oakland and San Francisco that summer – one of the first pieces of film music to be played in concert. He had hoped the suite would enter the standard repertoire, but it would be fifty years before it began to be played regularly in concert halls. *Robin Hood* is now regarded as one of the most influential scores ever written for the cinema.

© 2005 Brendan G. Carroll

(Brendan Carroll is President of The Korngold Society and author of the definitive biography of Korngold, *The Last Prodigy*, published by Amadeus Press.)

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

Rumon Gamba is Music Director of the Iceland Symphony Orchestra, a post he has held since September 2002. He works with most of the major orchestras throughout the United Kingdom and with such orchestras abroad as the Munich Philharmonic Orchestra, Norddeutscher Rundfunk Symphony Orchestra (Hamburg), Trondheim Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra, SWR Stuttgart/Radio Symphony Orchestra, Orchestre national de Belgique, Indianapolis Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, the OBC (Orquestra Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya) and The Tokyo Symphony Orchestra. Rumon Gamba studied at Durham University, and with Colin Metters, Sir Colin Davis and George Hurst at the Royal Academy of Music where he was the first conducting student to receive the DipRAM. As a result of winning the 'Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop' he was appointed Assistant Conductor of the BBC Philharmonic. Rumon Gamba is an Associate of the Royal Academy of Music.

Brendan G. Carroll/The Korngold Society

Korngold in discussion with his favourite orchestrators Hugo Friedhofer (r.) and Ray Heindorf (l.) during an actual recording session, circa 1940.

Die Filmmusik von Erich Wolfgang Korngold

Der Seewolf

Von allen Filmklassikern, für die Erich Wolfgang Korngold die Musik schrieb, entspricht *Der Seewolf* (nach dem düsteren Roman von Jack London) in Stil und Stimmung seinen seltsamen mystischen Opern *Die tote Stadt* und *Das Wunder der Heliane* am ehesten. Wer seine Filmmusik mit säbelrasselnden Heldentaten und Abenteuerfilmen wie *Unter Piratenflagge* und *Der Herr der sieben Meere* (für die er am besten bekannt und zu Recht berühmt ist) verbindet, dürfte von der unerbittlichen Atmosphäre und brutalen Dissonanz dieser epischen Musik überrascht werden.

Zweifellos fand Korngold in der Erzählung Jack Londons tiefe Inspiration, so dass er später sogar in Betracht zog, den Stoff in eine Oper umzusetzen – ein Projekt, das leider nie realisiert wurde. Die Filmmusik gibt uns eine Vorstellung davon, wie eindrucksvoll dieses Werk vielleicht ausgefallen wäre, denn hier zeigt sich Korngold von seiner dramatischsten Seite. Verglichen mit seinen anderen Filmkompositionen ist diese Musik auch relativ kurz, denn Korngold wusste instinktiv, wo und wann einem Film musikalische Unterstützung zugute kam. Hier ließ er oft ganz ohne musikalische Ausschmückung eine gespannte, unheimliche Stille wirken, pointiert vom Knarren und Quietschen des unheilvollen Schiffs des Kapitäns Wolf Larsen.

Der Seewolf ist einer der meistverfilmten Stoffe in der Geschichte des Kinos, mit bisher mindestens zehn Fassungen. Die Produktion von 1941, die Edward G. Robinson eine seiner dankbarsten Rollen gab, gilt generell als die gelungenste Version, nicht zuletzt wegen seiner Präsenz, aber auch dank der fabelhaften Regie durch Michael Curtiz mit ihrem Vorgeschmack auf den "schwarzen Film", dessen Schatten im Laufe des Jahrzehnts dann Hollywood überzogen. Die gedämpfte, atmosphärisch dichte Kameraarbeit von Sol Polito und Korngolds bemerkenswerte Musik ergänzten den optischen Gesamteindruck und resultierten in einem Ausnahmefilm.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen drei Schiffbrüchige – der Schriftsteller Humphrey van Weyden (dargestellt von Alexander Knox), Ruth Webster (Ida Lupino) und George Leach (John Garfield) –, die von dem mysteriösen Robbenfänger "Ghost" aufgenommen werden. Das Schiff steht unter dem Kommando des grausamen, sadistischen Kapitäns Wolf Larsen. Die Besatzung bäumt sich schließlich gegen die vielen Greueltaten Larsens auf, und obwohl van Weyden, Ruth und George den Klauen Larsens zu entkommen versuchen, übt er eine magische Anziehungskraft auf sie aus, und die "Ghost" steuert auf das Verderben zu, während Larsen gnadenlos seinem üblen Bruder nachstellt. Der grüne Star, an dem Larsen leidet, lässt ihn erblinden, und der Film endet mit dem Tod van Weydens und Larsens, als das Schiff sinkt, während sich das tragische Liebespaar in eine glücklichere Zukunft retten kann.

Die Vorlage wurde in bestimmten Aspekten modifiziert. Robert Rossen, ein leidenschaftlicher Antifaschist, sah eindeutig eine Parallele zwischen Larsen und Hitler, so dass er seine Charakterentwicklung im Drehbuch stärker beachtete. Außerdem wertete er die Rolle von George (der im Roman auf halbem Weg ertrinkt) auf, um die romantische Beziehung zu Ruth auszubauen.

Die Filmgesellschaft Warner Brothers hatte das Projekt bereits seit 1937 verfolgt, zunächst mit Blick auf Paul Muni in der Hauptrolle, und von David O. Selznick die Rechte erworben. Muni lehnte die Rolle schließlich ab, und der Film wurde verschoben, bis dann 1940, nach Fertigstellung eines großen Filmbeckens bei Warners (das an Meeres statt dienen konnte) eine ganze Reihe von Seegeschichten in Angriff genommen wurde. Den Anfang machte der eingangs erwähnte *Herr der sieben Meere* – einer der besten Filme Errol Flynns. *Der Seewolf* schloss sich an (unter Nutzung eines der großen, für *Der Herr der sieben Meere* gebauten und wieder instandgesetzten Schiffe), doch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vereitelte die Pläne für weitere Projekte dieser Art (darunter *Des Königs Admiral*, ein Film über Horatio Hornblower, der schließlich 1951 in England gedreht wurde).

Während Edward G. Robinson, der den Roman als Junge verschlungen hatte, die Rolle Larsens begeistert annahm, lehnte der ursprüglich als Leach eingeplante George Raft ab, weil ihm der Part nicht groß genug war. Humphrey Bogart, die zweite Wahl, hatte anderweitige Verpflichtungen, so dass schließlich John Garfield das Angebot akzeptierte und eine seiner besten Leistungen bot.

Die Dreharbeiten begannen im September 1940. Der talentierte Szenenbildner Anton Grot entwickelte eine neue, leistungsstarke Nebelmaschine, die auf ungemein realistische Weise die klaustrophobische Stimmung erzeugte, in der Larsens Schiff den endlosen Nachtnebel durchdringt, während Curtiz, der in den zwanziger Jahren die filmischen Mittel des deutschen Expressionismus erlernt hatte, mit verschwommenem Licht und tiefem Schatten beklemmende Effekte erzielte.

Nachdem die letzte Klappe gefallen war, nahm Korngold die eigentliche Kompositionsarbeit auf. Wie gewöhnlich ließ er

sich abends in einem Vorführraum, in dem ein Klavier aufgestellt war, den Film zeigen, immer wieder, eine Rolle nach der anderen. Zuvor hatte er bereits sein thematisches Material in den Grundzügen niedergelegt, ausgehend von Beobachtungen während der Dreharbeiten und auf der Basis des endgültigen Drehbuchs. Während dann der Film für ihn lief, saß er am Klavier und improvisierte so lange, bis seine Musik genau passte. Daheim schrieb er anschließend die Sektionen aus dem Gedächtnis nieder, wobei er jede Rolle sekundenweise markierte. Nur er komponierte Filmmusik auf diese Weise. Noch erstaunlicher war, dass er beim Dirigieren und bei der Aufnahme seiner Musik keinerlei mechanische Hilfsmittel in Anspruch nahm – er verließ sich ganz auf sein eigenes Zeitgefühl. Zum Erstaunen seiner Kollegen lag er mit der Musik nie falsch, sie passte immer haargenau.

Die Musik für *Der Seewolf* mutet an wie eine sinfonische Dichtung. Wie bei den meisten Korngold-Filmen ist die Musik durchkomponiert; sie fließt von einer Schnittmarke zur nächsten, so dass kaum noch Schnittarbeiten erforderlich sind, wenn die Sequenz in der richtigen Abfolge gespielt wird. Bei den meisten seiner Filmaufträge folgte der Komponist einem opernähnlichen Konzept, indem er bestimmte Figuren und Situationen mit Leitmotiven versah. Tatsächlich sprach er von seinen Filmmusiken als "Opern ohne Gesang". *Der Seewolf* fällt insofern aus der Reihe, als hier die Partitur über weite Strecken abstrakt aus reiner Stimmungsmusik aufgebaut ist, mit endlosen Variationen über das unvergessliche abfallende Sechsnotenmotiv für Larsens Schiff "Ghost".

Durchweg dominieren Korngolds Lieblingsintervalle, Quarten und Quinten, den Melodiebau. Die faszinierende Titelmusik mit ihrer dramatischen, aufstrebenden Figur aus einem Quintenpaar (Hörner, Trompeten und Posaunen) erinnert an die Eröffnung seines Klavierkonzerts für die linke Hand (1923). Die ergreifende Liebesmusik, die eine kurze lyrische Erholung von der brutalen Gesamtstimmung bietet, arbeitet mit blanken, aufsteigenden Quarten und ist ungewöhnlicherweise für Mundharmonika und Streicher gesetzt. Die Wahl der Mundharmonika – allgegenwärtiges Instrument der Seefahrer – war genial. Im Film scheint die Musik von unter Deck aufzusteigen, nicht als Untermalung. Später verarbeitete Korngold diese so aussagekräftige Sektion mit einer seiner schönsten Melodien als Grundlage für den langsamen Satz seines dritten Streichquartetts (1944), und das Material eignet sich erstaunlich gut für diese Gattung.

Der Seewolf hat ein typisch großes Orchester mit einer massiven Blechbläsersektion, Klavier, Harfe, Celesta, Vibraphon, großzügiger Schlagzeugbesetzung und, sehr ungewöhnlich, einem Novachord. Dieses 1939 von der Firma Hammond patentierte, inzwischen veraltete Instrument war der erste Synthesiser der Welt. Nicht nur konnte das Novachord den vollen Klang einer Kirchenorgel erzeugen, sondern in seinen oberen Registern auch jenen unheimlichen, übernatürlichen Effekt, mit dem Korngold den Wahnsinn und die einsetzende Blindheit Larsens andeuten wollte. Insofern schuf er – unter typischem Rückgriff auf die Ganztonleiter – die Blaupause für den in psychologischen Thrillern so beliebten Stil; das Novachord wurde von ihm ähnlich eingesetzt wie später das Theremin von Miklós Rózsa, der damit ebenso bahnbrechend in Hitchcocks *Ich kämpfe um dich* (1945) die psychische Störung von Gregory Peck vermittelte. Vielleicht kam Rózsa durch den *Seewolf* auf die Idee.

Laut Manuskript vollendete Korngold seine Partitur am 12. Februar 1941, und unverzüglich setzte er die Arbeit mit dem von ihm bevorzugten Arrangeur, Hugo Friedhofer, fort. Der Ablauf einer Filmproduktion setzte für die Musikaufnahmen Zeitzwänge, unter denen alle Komponisten auf Arrangeure angewiesen waren. Friedhofer hatte seit 1935 mit Korngold zusammengearbeitet und war mit seinem Stil und seinen Methoden besonders gut vertraut. Wie er später erzählte, pflegte Korngold jede Sequenz ganz vorzuspielen und dabei an den betreffenden Stellen laut zu erklären, welche Instrumentaleffekte er sich wünschte, während Friedhofer eifrig Notizen machte. Korngold hatte nach dem Eindruck aller die außergewöhnliche Gabe, durch sein Spiel das Klavier wie ein Orchester klingen zu lassen und mit nur zehn Fingern kleine Wunder zu vollbringen.

Zu den Arbeiten an *Der Seewolf* zog Korngold auch Ray Heindorf heran, einen außerordentlich begabten Arrangeur, und mehrere Abschnitte wurden von Milan Roder, einem weiteren Emigranten und häufigen Mitarbeiter, instrumentiert. Äußerst ungewöhnlich ist allerdings, dass einige Seiten von Korngold persönlich ausgearbeitet und von ihm unterzeichnet wurden; hierbei scheint es sich um völlig neue Abschnitte zu handeln, die offenbar während der Musikaufnahmen in aller Eile niedergeschrieben wurden!

Der Seewolf kam am 21. März 1941 in den Verleih und schlug sofort groß ein. Oscar-Nominierungen blieben dem Film jedoch versagt, abgesehen von der Kategorie Special Effects. Dass Korngold für seine Filmmusik von der National Federation of Music Clubs of America mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde, machte zumindest etwas von seiner Enttäuschung wett.

Als Bonus enthält die vorliegende CD auch die Originalmusik aus der Vorschau, und

hellhörige Korngold-Kenner werden am Anfang die Musik aus *Mit eiserner Faust* erkennen. Korngold griff auf diese leichtherzige, unbeschwerte Musik zurück, weil die Vorschau in einer Buchhandlung beginnt, wo ein junger Mann die hübsche Buchhändlerin um eine Empfehlung bittet! (Sie schlägt *Der Seewolf* vor.) Nichts von der düsteren Filmmusik schien zu dieser Szene zu passen, so dass die Wahl auf den älteren Stoff fiel.

1947 brachte Warners den Film erneut auf die Leinwand, nun aber um zwölf Minuten gekürzt. Leider gingen die Schnittreste verloren, und überdies ist uns nur noch diese kürzere Fassung erhalten geblieben. Für die vorliegende Aufnahme wurden jedoch die verschollenen Abschnitte restauriert, so dass die Musik Korngolds zum erstenmal seit 1941 wieder in ihrer vollen Länge zu hören ist.

Robin Hood, König der Vagabunden
Seine vielleicht berühmteste Filmmusik schrieb Korngold für einen Technicolor-Klassiker von 1938, ein Robin-Hood-Abenteuer mit Errol Flynn. Sie brachte Korngold seinen zweiten Oscar für die beste Filmmusik des Jahres ein, und wenig später stellte er daraus eine (im Orchesteraufwand etwas bescheidenere) Konzertsuite in vier Sätzen zusammen, die er während des Sommers in Korngold-Konzerten in Oakland und San Francisco aufführte – eine der frühesten konzertanten Darbietungen von Filmmusik. Er hatte gehofft, der Suite den Weg in das Standardrepertoire zu ebnen, doch sollte es noch fünfzig Jahre dauern, bis sie regelmäßig in Konzertprogrammen erschien. Heute gilt *Robin Hood* als eine der einflussreichsten Kompositionen, die je für den Film geschaffen worden sind.

© 2005 Brendan G. Carroll

(Brendan Carroll ist Präsident der Korngold Society und Verfasser der ultimativen Korngold-Biographie *The Last Prodigy*, erschienen bei Amadeus Press.)

Übersetzung: Andreas Klatt

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

Rumon Gamba ist seit September 2002 Musikdirektor des Isländischen Sinfonieorchesters. Er hat die meisten namhaften Orchester Großbritanniens dirigiert und auch mit vielen Orchestern im Ausland zusammengearbeitet: Münchner Philharmonie, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Sinfonieorchester Trondheim, Philharmonisches Orchester Bergen, Radio-Sinfonieorchester des Südwestrundfunks, Orchestre national de Belgique, Indianapolis Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquestra Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya (OBC) und Sinfonieorchester Tokio. Rumon Gamba studierte an der Universität Durham sowie bei Colin Metters, Sir Colin Davis und George Hurst an der Royal Academy of Music, wo er als erster Dirigentenstudent mit dem DipRAM ausgezeichnet wurde. Nach seinem Erfolg im "Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop" wurde er zum zweiten Dirigenten des BBC Philharmonic ernannt. Rumon Gamba ist ein Associate der Royal Academy of Music.

La musique de film d'Erich Wolfgang Korngold

The Sea Wolf (Le Vaisseau fantôme)
De tous les classiques du cinéma dont Erich Wolfgang Korngold a écrit la musique, *The Sea Wolf* (Le Vaisseau fantôme) d'après le sombre roman de Jack London *Le Loup des mers*, est celui qui se rapproche le plus du style et de l'atmosphère de ses extraordinaires opéras mystiques – *Die tote Stadt* (La Ville morte) et *Das Wunder der Heliane*. Ceux qui connaissent mieux la grandiloquence exubérante des partitions de Korngold pour des films de cape et d'épée comme *Captain Blood* et *The Sea Hawk* (L'Aigle des mers, pour lequel on se souvient surtout de lui et qui l'a rendu célèbre à juste titre), seront peut-être surpris par l'atmosphère sévère et la dissonance brutale de cette partition épique.

Korngold a manifestement trouvé beaucoup d'inspiration dans l'histoire de Jack London, tellement d'inspiration qu'il envisagea même par la suite d'en faire un opéra – projet qui ne fut malheureusement pas mené à bien. La musique du film nous donne une idée de la puissance que cette œuvre aurait pu avoir, car il s'agit de Korngold à son stade le plus dramatique. Elle est en outre relativement courte comparée à ses autres musiques de film, car Korngold savait instinctivement quand et où placer de la musique dans un film. Ici, il laisse ressortir des silences tendus et angoissants en un contraste saisissant sans ornementation musicale, avec juste le craquement du sinistre navire de Wolf Larsen.

The Sea Wolf est l'une des œuvres les plus souvent portées à l'écran dans l'histoire du cinéma avec au moins dix versions à ce jour. Celle-ci, tournée en 1941, avec Edward G. Robinson en tête d'affiche dans l'une de ses plus grandioses interprétations, est généralement considérée comme la meilleure, non seulement en raison de la présence de cet acteur, mais également pour l'exceptionnelle réalisation de Michael Curtiz qui donne un aperçu des techniques du film noir qui allaient prévaloir dans les années 1940. L'ambiance de la prise de vue intime de Sol Polito et la remarquable musique de Korngold ont complété le style visuel; il en résulte un film unique en son genre.

L'histoire raconte l'aventure de l'écrivain Humphrey Van Weyden (joué par Alexander Knox) et de deux fugitifs – Ruth Webster (Ida Lupino) et George Leach (John Garfield) – qui ont trouvé refuge à bord d'un mystérieux chasseur de phoques, le "Ghost" (Fantôme), dont le commandant est le cruel et sadique Wolf Larsen. L'équipage finit par se révolter contre les nombreux crimes de Larsen et, bien que Van Weyden, Ruth et George tentent d'échapper à ses griffes, ils se retrouvent inexorablement ramenés vers lui, le "Ghost" voguant vers le désastre, alors qu'il poursuit implacablement son frère maléfique. Le glaucome imminent de Larsen le conduit finalement à la cécité et le film s'achève avec la mort de Van Weyden et de Larsen lorsque le navire sombre, laissant les amants tragiques s'échapper vers une vie meilleure.

Des changements subtils ont été apportés au roman. Robert Rossen, antifasciste engagé, a vu clairement un parallèle entre Larsen et Hitler et il a écrit un scénario qui met davantage l'accent sur son personnage. Il a aussi choisi de donner une importance accrue à George (qui, dans l'original, se noie au milieu du roman), fournissant ainsi une histoire d'amour pour Ruth.

En achetant les droits à David O. Selznick, Warner Brothers avait prévu ce film dès 1937 pour mettre en valeur Paul Muni. En fin de compte, Muni déclina l'offre et le film fut reporté à 1940, lorsque fut planifiée toute une série de films liés à la mer, après l'achèvement d'une grande scène sonore maritime dans les studios des Warner Brothers (scène qui pouvait être inondée pour simuler l'océan). Le premier à être réalisé fut *The Sea Hawk* déjà mentionné – l'un des meilleurs films d'Errol Flynn. *The Sea Wolf* suivit immédiatement (en utilisant l'un des grands navires construits pour *The Sea Hawk*, mais entièrement réparé), mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, les autres projets sur des sujets maritimes (notamment le film *Captain Horatio Hornblower* [Capitaine sans peur], réalisé seulement en 1951, en Angleterre) furent arrêtés.

Alors qu'Edward G. Robinson se réjouissait du rôle de Larsen, ayant lu l'histoire dans son enfance, George Raft, qui était à l'origine distribué dans celui de Leach, refusa car il trouvait ce rôle trop petit. Le deuxième sélectionné, Humphrey Bogart, avait d'autres engagements cinématographiques et John Garfield fut finalement choisi, donnant l'une de ses meilleures interprétations.

Le tournage commença en septembre 1940. Le talentueux directeur artistique Anton Grot mit au point une nouvelle machine à brouillard très puissante qui créa de manière fort réaliste l'atmosphère oppressante, car le navire de Larsen naviguait sans arrêt de nuit dans la brume tourbillonnante. Et Curtiz, qui avait étudié les techniques expressionnistes du cinéma allemand dans les années 1920, utilisa une lumière diffuse et des ombres épaisses avec beaucoup d'effet.

Lorsque le tournage fut terminé, Korngold commença à composer sa partition, en adoptant sa méthode habituelle qui consistait

à se faire projeter le film la nuit, sans arrêt, bobine après bobine, dans une salle de projection spéciale équipée d'un piano. Auparavant, il avait déjà composé son principal matériel thématique, basé sur des observations notées au cours du tournage et sur le script final. Ensuite, pendant que le film était projeté à son intention, il s'asseyait au piano et improvisait sur la pellicule jusqu'à ce que sa musique s'adapte au film comme une chaussure à son pied. Plus tard, chez lui, il écrivait les séquences de mémoire, marquant pour chaque bobine le temps écoulé à la seconde près. C'était sa propre façon de composer de la musique de film et il fut le seul à procéder ainsi. Le plus remarquable, c'est qu'il n'utilisa jamais de procédés mécaniques en dirigeant ou en enregistrant ses musiques, préférant faire appel à son sens inné du déroulement. À la stupéfaction de ses collègues, sa musique n'était jamais "décalée" et correspondait exactement au film.

La partition de *The Sea Wolf* se joue comme un poème symphonique. À l'image de l'essentiel des musiques de film de Korngold, la musique est écrite comme une composition continue et s'écoule d'une séquence musicale à l'autre, de telle sorte que lorsque l'on enchaîne les séquences comme un tout, il y a peu de montage à faire. Dans la plupart de ses musiques de film, le compositeur adopta une approche lyrique, attribuant des leitmotifs ou des thèmes aux différents personnages et situations. En fait, il appelait ses musiques de film des "opéras sans chant". *The Sea Wolf* diffère car une grande partie de la partition comprend des séquences abstraites de pure musique d'ambiance, avec des variations infinies sur le thème du navire de Larsen, le "Ghost", un motif caractéristique descendant de six notes.

D'un bout à l'autre, les intervalles préférés de Korngold, les quartes et les quintes, dominent comme à son habitude la structure mélodique. La musique saisissante du générique avec le brio dramatique ascendant de deux quintes (jouées par les cors, les trompettes et les trombones) évoque le début de son Concerto pour piano pour la main gauche (1923). La poignante musique d'amour, qui apporte un court répit lyrique à l'atmosphère brutale, utilise des quartes ascendantes dénudées et elle est écrite, de manière inhabituelle, pour harmonica et cordes. Le choix que fit Korngold de l'harmonica – l'inséparable instrument de tous les navigateurs – fut lumineux. Dans la scène, la musique semble venir du pont inférieur, pas comme musique de fond. Par la suite, Korngold reprit cette séquence éloquente, qui contient l'une de ses plus belles mélodies, comme base du mouvement lent de son Quatuor à cordes no 3 (1944) et elle s'adapte à ce genre de manière remarquable.

L'orchestre utilisé dans *The Sea Wolf* est assez fourni comme d'habitude, avec un pupitre de cuivres imposant, piano, harpe, célesta, vibraphone, des percussions généreuses et, ce qui est très inhabituel, un Novachord. Cet instrument, aujourd'hui dépassé, fut le premier synthétiseur au monde, breveté par la société Hammond en 1939. Il pouvait non seulement fournir la sonorité d'un grand orgue d'église, mais aussi donner, dans ses registres supérieurs, l'effet étrange et détaché de ce monde que voulait produire Korngold pour insinuer la folie de Larsen et les progrès de sa cécité. À cet égard, il crée – avec un usage typique de la gamme par tons entiers – le prototype stylistique tant apprécié dans les thrillers psychologiques: le Novachord est plus ou moins utilisé comme le Theremin et on se souvient de la manière dont ce dernier fut introduit par Miklós Rózsa pour suggérer l'esprit perturbé de Gregory Peck dans *Spellbound* (La Maison du docteur Edward, 1945) de Hitchcock. C'est peut-être en voyant *The Sea Wolf* que Rózsa en eut l'idée.

Selon le manuscrit, Korngold acheva cette partition le 12 février 1941 et commença immédiatement à travailler avec son orchestrateur préféré, Hugo Friedhofer. Les contraintes de temps pour réaliser les matériels pour les sessions de sonorisation de films obligeaient tous les compositeurs à faire appel à des orchestrateurs. Friedhofer travaillait avec Korngold depuis 1935 et connaissait son style et sa méthode mieux que quiconque. Par la suite, il rappela comment Korngold avait l'habitude de s'asseoir et de jouer chaque séquence, en mentionnant les effets instrumentaux qu'il voulait pendant que Friedhofer griffonnait des notes. Pour tous ceux qui eurent le privilège de l'entendre, Korngold avait une manière absolument extraordinaire de faire sonner le piano comme un orchestre lorsqu'il jouait, accomplissant de petits miracles avec ses dix doigts.

Pour *The Sea Wolf*, Korngold fit également appel à Ray Heindorf, orchestrateur et arrangeur exceptionnellement doué, et plusieurs séquences musicales furent orchestrées par un autre émigré et collaborateur avec lequel Korngold travailla souvent, Milan Roder. Pourtant, chose très rare, plusieurs pages sont orchestrées de la propre main de Korngold et signées par lui; ces pages sont probablement des séquences entièrement nouvelles écrites (à la hâte) et orchestrées au cours des séances mêmes de sonorisation!

The Sea Wolf sortit le 21 mars 1941 et remporta un succès immédiat, mais il n'obtint aucune nomination aux Oscars, sauf pour les effets spéciaux. La musique de Korngold remporta un prix spécial de la National Federation of Music Clubs of America, ce qui lui apporta une certaine compensation.

Une plage “bonus” de ce CD comporte la “musique de la bande-annonce” originale et les admirateurs à l’oreille exercée de Korngold reconnaîtront, près du début, la musique de *The Prince and the Pauper* (Le Prince et le pauvre). Korngold utilisa cette musique légère, douce et plaisante car la bande-annonce commence par une scène qui se déroule dans une librairie où un jeune homme demande à la jolie assistante de lui recommander un bon livre! (Elle suggère *The Sea Wolf*.) Aucune page de la sombre musique de sa partition ne convenait à cette scène et il choisit donc la séquence précédente.

En 1947, Warners ressortit *The Sea Wolf* dans une version écourtée de douze minutes. Malheureusement la pellicule supprimée fut détruite et cette version raccourcie est hélas la seule disponible aujourd’hui. Toutefois, pour cet enregistrement, les séquences musicales manquantes ont été rétablies, ce qui permet d’entendre la partition complète de Korngold pour la première fois depuis 1941.

The Adventures of Robin Hood (Les Aventures de Robin des Bois)
Cette musique de film, sans doute la plus célèbre de Korngold, fut composée pour un classique en technicolor de 1938 de la légende de Robin des Bois, avec Errol Flynn en vedette. Elle valut à Korngold son second Oscar de la meilleure partition et, peu après sa sortie, il en tira une courte suite de concert en quatre mouvements (avec une orchestration légèrement réduite) qu’il dirigea le même été lors de concerts consacrés à sa musique à Oakland et San Francisco – ce fut l’une des premières œuvres de musique de film jouée en concert. Il avait espéré que cette suite entrerait au répertoire, mais il fallut attendre cinquante ans pour qu’elle commence à être jouée régulièrement dans les salles de concert. *Robin Hood* est aujourd’hui considéré comme l’une des musiques les plus influentes jamais écrites pour le cinéma.

© 2005 Brendan G. Carroll

(Brendan Carroll est président de la Korngold Society et auteur de la biographie de référence consacrée à Korngold, *The Last Prodigy*, publiée par Amadeus Press.)

Traduction: Marie-Stella Pâris

Reconnu partout comme l’un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le **BBC Philharmonic** est basé à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier et ses enregistrements pour la BBC Radio 3. L’ensemble s’est forgé une réputation internationale pour l’excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002, Gianandrea Noseda succéda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassili Sinaïski est chef principal invité et Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s’est produit sous la direction de nombreux chefs distingués et, par suite de sa politique d’introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l’orchestre. En 1991, Sir Peter Maxwell Davies devint le premier compositeur/chef du BBC Philharmonic; James MacMillan lui succéda au poste en 2000.

Rumon Gamba est directeur musical de l’Orchestre symphonique d’Islande depuis septembre 2002. Il travaille avec la plupart des grands orchestres de Grande-Bretagne, ainsi qu’avec l’Orchestre philharmonique de Munich, l’Orchestre de la Norddeutscher Rundfunk (Hambourg), l’Orchestre symphonique de Trondheim, l’Orchestre philharmonique de Bergen, l’Orchestre de la Radio de Stuttgart, l’Orchestre national de Belgique, l’Indianapolis Symphony Orchestra, le Toronto Symphony Orchestra, l’Orquesta y Coro Nacionales de España, l’Orquestra Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya (OBC), et l’Orchestre symphonique de Tokyo. Rumon Gamba a étudié à l’Université de Durham, ainsi qu’avec Colin Metters, Sir Colin Davis et George Hurst à la Royal Academy of Music de Londres où il fut le premier étudiant en direction d’orchestre à obtenir le DipRAM. Après avoir remporté le “Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors’ Workshop”, il fut nommé chef assistant du BBC Philharmonic. Rumon Gamba est membre associé de la Royal Academy of Music.

Also available

The Film Music of Sir Malcolm Arnold, Volume 1
CHAN 9100

The Film Music of Sir Arnold Bax
CHAN 10126

The Film Music of Dmitri Shostakovich, Volume 2
CHAN 10183

The Film Music of Ralph Vaughan Williams, Volume 1
CHAN 10007

Also available

The Film Music of Ralph Vaughan Williams, Volume 2
CHAN 10244

The Film Music of Ron Goodwin
CHAN 10262

The Film Music of Stanley Black
CHAN 10306

The Film Music of Francis Chagrin
CHAN 10323

Also available

The Film Music of
Alan Rawsthorne
CHAN 9749

The Film Music of
Sir Richard Rodney Bennett
CHAN 9867

The Film Music of William Alwyn,
Volume 2
CHAN 9959

The Film Music of Sir Malcolm Arnold,
Volume 2
CHAN 9851

Also available

The Film Music of
Sir Arthur Bliss
CHAN 9896

The Film Music of
Georges Auric
CHAN 9774

The Film Music of Dmitri Shostakovich,
Volume 1
CHAN 10023

The Film Music of
Richard Addinsell
CHAN 10046

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

We extend particular thanks to Brendan G. Carroll of The Korngold Society for his unstinting assistance in the preparation of this CD.

Executive producer Ralph Couzens
Recording producers Brian Pidgeon and Mike George
Sound engineer Stephen Rinker
Editor John Benton
A&R administrator Charissa Debnam
Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 1 & 3 September 2004
Front cover Montage by designer incorporating original poster art from *The Sea Wolf* kindly provided by Brendan G. Carroll / The Korngold Society
Back cover Photograph of Rumon Gamba by Katie Vandyck
Design Cass Cassidy
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Elizabeth Long
Copyright Warner Chappell Music
℗ 2005 Chandos Records Ltd
© 2005 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England
Printed in the EU

Brendan G. Carroll / The Korngold Society

Original poster (1938) for 'The Adventures of Robin Hood'

CHAN 10336 Inlay 8/5/05 1:16 PM Page 1

CHANDOS DIGITAL CHAN 10336

The FILM MUSIC of ERICH WOLFGANG KORNGOLD

(1897–1957)

Printed in the EU | MCPS
0 95115 13362 0
LC 7038 | DDD | TT 76:22
Recorded in 24-bit/96 kHz

The Sea Wolf 55:04

1. Main Title 2:33
2. The Fog 2:58
3. The 'Ghost' – Collision 6:30
4. 'You still feel like refusing?' – Larsen's headache 2:14
5. Larsen's Room – The Patient 9:56
6. 'Put some bars on her window' 1:58
7. Louie's Death 1:48
8. Love Scene – Mutiny – Headache/Blindness 11:40
9. Man Overboard 3:41
10. Escape – The 'Ghost' in Trouble 6:32
11. Return to the 'Ghost' – Trapped – Larsen and Van Weyden 1:43
12. Gunshot – Final Blindness 1:45
13. The Ship goes down – End Titles/Cast List 1:48
14. **Trailer for 'The Sea Wolf'** 4:40

The Adventures of Robin Hood 16:22

15. Old England 2:11
16. Robin Hood and his Merry Men 3:52
17. Love Scene 6:18
18. The Fight, Victory and Epilogue 3:54

TT 76:22

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Rumon Gamba

90-93 FM BBC RADIO 3

℗ 2005 Chandos Records Ltd © 2005 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

THE FILM MUSIC OF ERICH WOLFGANG KORNGOLD - BBC Philharmonic/Gamba
CHANDOS CHAN 10336

THE FILM MUSIC OF ERICH WOLFGANG KORNGOLD - BBC Philharmonic/Gamba
CHANDOS CHAN 10336