

CHAN 10433 X

Elgar

Pieces: Military March • Cello Concerto
Symphonic Serenade • Piano Concerto in C sharp

Artists: Peter Dixon cello • Howard Shelley piano
BBC Philharmonic • Matthias Bamert

Classics

The family arrives in New York, 1936

Erich Wolfgang Korngold, c. 1927

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

1	Military March (1917)
in B flat major • in B-Dur • en si bémol majeur
Marschtempo	3:55
2	Cello Concerto, Op. 37 (1946)*
in C major • in C-Dur • en ut majeur
Allegro moderato ma con fuoco – Grave –
Allegro moderato – Grandioso	12:47
Symphonic Serenade, Op. 39 (1947)
in B flat major • in B-Dur • en si bémol majeur
for string orchestra		30:48
3	I Allegro moderato, semplice	8:59
4	II Intermezzo. Allegro molto	4:25
5	III Lento religioso	11:00
6	IV Finale. Allegro con fuoco	6:11

7

Piano Concerto, Op. 17 (1923)[†]

27:50

in C sharp • in Cis-Dur/cis-Moll • en ut dièse majeur/mineur
for the left hand

Mäßiges Zeitmaß, heldisch, mit Feuer und Kraft

TT 75:45

Peter Dixon cello***Howard Shelley** piano[†]**BBC Philharmonic****Matthias Bamert****Korngold: Cello Concerto / Piano Concerto and other works****Military March**

First on this disc comes a rarity, the *Military March* written in 1917 during Korngold's brief army career in the Great War. Korngold, not physically strong, was confined to his regimental headquarters in Vienna, where he was appointed music director. He composed several marches, but this was the only one he ever published (much later, in 1932).

An amusing story is attached to it. When Korngold had finished the score, his commanding officer asked to hear the piece. After the tempestuous performance the bewildered Colonel said, 'That's fine, Korngold – but isn't it rather fast?', to which, with a smile, Korngold replied, 'Ah, yes sir – but this is for the retreat!'

Its infectious tunefulness, too, brings a broad smile (the central episode is quite irresistible) and it is a delightful example of Korngold's deft skill in writing light music – one can scarcely believe that this music is by the same composer who wrote the other works on this recording.

Cello Concerto

In April 1946 Korngold began work on what was to be his last original film score – *Deception* – a film set in New York, in

the world of classical music, starring Claude Rains as an egomaniac composer, Bette Davis as his pupil and mistress, and Paul Henreid as her former lover, a cellist, returned from a concentration camp.

As well as the background score, Korngold had to write a short concert work for the film's climax. The result was the Cello Concerto in C major. Originally six minutes long, it was so successful that Korngold expanded it (to about twelve minutes), and in 1950 published it as his Opus 37. Scored for a large orchestra with an expanded percussion section that includes piano, marimba and vibraphone, it is a showpiece for cello. Its relative brevity may explain its neglect.

A chain of sombre seventh chords leads to the first subject, an insistent and virile theme which segues voluptuously to an upward sweeping, lyrical second subject of great beauty. A swift development is followed by a deeply felt central *adagio* in A minor, a solemn elegy that concludes with a haunting flute cadenza, the cello decorating the melody with elegant, improvisatory arabesques.

A brisk fugato leads to the fiery cadenza for the cello soloist, after which the soaring second subject returns. The work ends

with a defiant flourish as the cello plays an ascending note row – perhaps a riposte to Schoenberg. The concerto received its world premiere on 29 December 1946 in Los Angeles, with Eleanor Aller Slatkin as soloist.

Symphonic Serenade

The following year Korngold turned fifty. He announced his retirement from motion pictures and planned to return to Vienna. On 9 September, however, he suffered a serious heart attack and was hospitalised for the first time in his life. Required to lie completely still for long periods, he began to compose in his head what became one of his finest works, the *Symphonic Serenade* for string orchestra in B flat major.

The use of the word 'symphonic' is significant: this is not light music. Korngold's intention was to create a work for strings that would achieve the sonority and effect of one for full orchestra and, at the same time, touch the depth and profundity of symphonic music. The exposed nature of the writing and the frequent multi-divided textures make the work extremely difficult to perform and it demands the utmost accuracy and precise intonation from each section.

The opening *Allegro moderato* begins almost innocently with a charming, amiable theme, *gemütlich* and Viennese, which Korngold, however, immediately submits to

masterly variation. The central development works an astonishing transformation of that theme – strident, aggressive, stormy – before the return to the opening mood and a transfigured coda.

The Intermezzo (in F major) is marked *Möglichst schnell!* (As fast as possible!) and requires articulate virtuosity; it is played entirely pizzicato apart from two ghostly trio-like episodes in which the strings play *sul ponticello* (near the bridge), a technique giving them a hard, metallic sound. The recapitulation, played with the bow, is performed even faster.

The impressive slow movement in D major, *Lento religioso*, opens with a solemn, long-spanned melody which expands for thirty-three bars before concluding with a short, secretive chorale. Its development is like a series of anguished screams, of such intense passion and rich textures that one easily forgets only strings are playing. Here Korngold returns to the primary source of his creative inspiration – his childhood mentor Gustav Mahler. The recapitulation, in F sharp major, is decorated with a variation in 12/8 in the middle voices. The final bars, in which the string orchestra divides into ten separate parts, are sublime.

The Finale, *Allegro con fuoco*, begins with a clipped motif of one bar, marked *fortissimo*, which grows into a *perpetuum mobile* that hurtles along until interrupted by the

rapturous second subject – a soaring, heaven-sent melody in E major, ardent and passionate. The return, in rondo fashion, of the opening *Allegro* is replete with references to earlier movements. After a short fugato the tempo slackens decisively, allowing the shy return of the opening theme of the first movement – a masterstroke, as this theme seems to grow from the agitated motif of the *Allegro*. The fast tempo then resumes for the work's emphatic conclusion.

The *Serenade*, dedicated to 'Luzi, my beloved wife, my best friend', was first performed in Vienna, by the Vienna Philharmonic Orchestra under Wilhelm Furtwängler on 15 January 1950, in the presence of the composer. It received its American premiere in Pittsburgh in 1955 under William Steinberg, and promptly disappeared from the concert hall. The BBC Philharmonic gave the UK premiere in 1985.

Piano Concerto

In 1923 Korngold was the first composer to receive a commission from the famous one-armed pianist Paul Wittgenstein to compose a piano concerto for left hand alone. Prokofiev, Ravel, Richard Strauss, Britten, Hindemith and many others would later receive similar commissions – but Korngold was the first to be asked, an indication of the esteem in which he was then held.

His Piano Concerto in C sharp is an extraordinary work, not easily categorised. Its title, which specifies neither major nor minor, is significant, for its tonality is truly schizophrenic. The stern tone is underlined by the uncharacteristic dissonance of the main theme. These chord clusters are purely colouristic and give the music an almost brutal quality. Although in one continuous movement, the work progresses through discernible sections and is more like a large-scale symphony for piano and orchestra than a traditional concerto.

The piano begins alone, actually in C major, before suddenly settling on a thunderous C sharp major chord. This opening, and the physiognomy of the theme – a rising perfect fifth followed by a perfect fourth – is typical. Korngold, himself an extraordinary pianist, solved the problem of writing for one hand in various ways. A judicious use of the *sostenuto* pedal allowing constant *glissandi* and chromatic runs to be suspended, crucial deployment of the thumb as a pivot, and frequent declamatory octave doubling of the thematic material all serve to create the illusion that two hands are playing. But this style was actually a characteristic of Korngold's own playing, here tailored to a specific purpose.

The scheme of the concerto is a broad sonata form structure. The lyrical second subject is remarkably prescient of the

eighteenth variation of Rachmaninov's *Rhapsody on a Theme of Paganini*, composed eleven years later, while the central *adagio* contains some of the most haunting and voluptuous music Korngold ever wrote. The concerto ends with an exuberant rondo which builds to a huge cadenza for the soloist before the triumphant return of the opening theme and a thunderous cadence marked *non diminuendo*.

First performed by Wittgenstein in Vienna on 22 September 1924 with Korngold conducting, the Piano Concerto was the exclusive property of the eccentric pianist until his death in 1961, which may account for its neglect. It received its UK premiere by the BBC Philharmonic in 1985; the soloist, Gary Graffman, described it as 'a keyboard *Salome*'.

© **Brendan G. Carroll**
President, International Korngold Society

Peter Dixon, who was born in 1962 and studied at the Royal Academy of Music with David Strange, made his Purcell Room debut in 1981. He held the post of Associate Principal of the Royal Philharmonic Orchestra from 1986 until 1990 when he joined the BBC Philharmonic as Principal Cello. In 1991 he made his debut as soloist at the Royal Festival Hall in Walton's Cello Concerto.

For BBC Radio 3 he recorded James MacMillan's Cello Concerto, a piece he also performed with the BBC Philharmonic at the Royal Northern College of Music in March 2002, both performances conducted by the composer. He was the soloist in a live broadcast of Elgar's Cello Concerto on BBC Radio 3 from City Hall, Sheffield, and also performed the concerto in Bahrain with the BBC Philharmonic. He gave notable performances of Bach's six cello suites at Chester Cathedral. In October 2003 he was invited to Japan to give the world premiere of Yoshimatsu's Cello Concerto, written specially for him, with the Kansai Philharmonic Orchestra of Osaka and the Japan Philharmonic Orchestra of Tokyo conducted by Sachio Fujioka.

Peter Dixon is a regular adjudicator of BBC's Young Musician of the Year and a coach for the National Youth Orchestra of Great Britain.

As a pianist, conductor and recording artist **Howard Shelley** has enjoyed a distinguished career since his highly acclaimed London debut in 1971, performing each season with renowned orchestras at major venues around the world. Much of his current work is in the combined role of conductor and soloist. He has been closely associated with the music of Rachmaninov and has

performed and recorded complete cycles of that composer's solo piano works, concertos and songs. His recent recordings of piano concertos by Mozart and Hummel have also won exceptional praise, and more than eighty other commercial recordings testify to his wide-ranging repertoire. He has appeared in several television documentaries, including *Mother Goose*, a documentary on Ravel featuring Shelley as presenter, conductor and pianist, which won a Gold Medal at the New York Festivals Awards. His long association with the London Mozart Players has included a substantial period as their Principal Guest Conductor. Howard Shelley has also been Music Director and Principal Conductor of Sweden's Uppsala Chamber Orchestra. In 1994 HRH The Prince of Wales conferred on him an Honorary Fellowship of the Royal College of Music.

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.

Matthias Bamert is Principal Conductor of the West Australian Symphony Orchestra and Associate Guest Conductor of the Royal Philharmonic Orchestra. Previous appointments include Principal Guest Conductor of the Scottish National Orchestra, Director of the Glasgow contemporary music festival Musica Nova from 1985 to 1990, and Director of the Lucerne Festival from 1992 to 1998. He regularly conducts orchestras such as the Philharmonia, London Philharmonic, BBC Symphony, BBC Philharmonic and City of Birmingham Symphony orchestras, and at the BBC Proms. For several weeks of every season he works in North America; he is a regular guest in Japan, Australia, New Zealand, Malaysia and Hong Kong, and has

conducted the Orchestre de Paris, the Salzburg Mozarteum Orchestra, Berlin Symphony Orchestra and St Petersburg Philharmonic Orchestra, and at Barcelona Opera. As Music Director of the London Mozart Players for

seven years he conceived the Contemporaries of Mozart recording series. His other recordings for Chandos include works by Parry, Frank Martin, Gerhard and Dohnányi, as well as transcriptions by Stokowski.

Clare Dixon

Peter Dixon

Korngold: Cellokonzert/Klavierkonzert u.a. Werke

Militärmarsch

Zunächst eine Seltenheit, der *Militärmarsch* aus dem Jahr 1917, den Korngold während seines kurzen Militärdienstes des Ersten Weltkriegs schrieb. Da er für den aktiven Dienstuntauglich erklärt und in Wien garnisoniert war, wurde er zum Kapellmeister des Regiments ernannt. Er komponierte mehrere Märsche, veröffentlichte aber nur diesen einen, allerdings erst 1932.

Daran knüpft sich eine lustige Geschichte. Als er die Partitur fertig hatte, wollte der Kommandant den Marsch hören. Nach der stürmischen Interpretation sagte der verdutzte Oberst: "Sehr hübsch, Korngold – aber ist es nicht etwas schnell?" Korngold antwortete lächelnd: "Zu Befehl, Herr Oberst – das ist für den Rückzug!"

Die Melodik ist ausgesprochen hinreißend (die Episode in der Mitte ist einfach unwiderstehlich) und stellt ein gutes Beispiel für Korngolds geschickten Umgang mit leichter Musik dar. Man möchte kaum glauben, daß der Marsch und die anderen hier eingespielten Werke vom gleichen Komponisten geschrieben wurden.

Cellokonzert

Im April 1946 begann Korngold mit der Arbeit an seiner letzten Musik für den

Film *Deception*, der in der Welt klassischer Musik im Rahmen von New York spielt. Die Stars waren Claude Rains als ein krankhaft selbstsüchtiger Komponist, Bette Davis als seine Schülerin und Geliebte und Paul Henreid, ihr früherer Geliebter, ein aus dem Konzentrationslager heimgekehrter Cellist.

Aus dem kurzen Konzertstück, das Korngold für den Höhepunkt des Films komponieren mußte, entstand das Cellokonzert in C-Dur. Zunächst nahm es bloß sechs Minuten in Anspruch, doch es hatte solchen Erfolg, daß er es auf etwa zwölf Minuten erweiterte und 1950 als sein Opus 37 veröffentlichte. Daß dieses Bravourstück für Cello und großes Orchester mit erweitertem Schlagzeug einschließlich Klavier, Marimba und Vibraphon nur selten gespielt wird, liegt vielleicht an seiner Kürze.

Eine Kette von schwermütigen Septakkorden bringt das kräftige KopftHEMA, das schwelgerisch in ein schönes, lyrisches, aufwärts-strebendes Nebenthema übergeht. Der hurtigen Durchführung folgt das innige *adagio* in a-Moll, das Herzstück des Konzerts: eine getragene Elegie, die mit einer Flötenkadenz schließt, deren Melodie das Cello mit elegant improvisatorischen Arabesken umspielt.

Ein flottes *fugato* führt zur feurigen Kadenz des Cellosolisten, dann kehrt das aufstrebende Nebenthema zurück. Das Werk endet mit einer aufsässigen Geste des Cellos, einer ansteigenden Tonreihe, die vielleicht als Replik an Schönberg gemeint war. Die Uraufführung des Konzerts fand am 29. Dezember 1946 in Los Angeles mit der Cellistin Eleanor Allier Slatkin statt.

Sinfonische Serenade

Im folgenden Jahr war Korngold fünfzig Jahre alt, kehrte der Filmmusiker den Rücken und beabsichtigte, nach Wien zurückzukehren. Indes erlitt er am 9. September einen schweren Herzanfall und wurde zum ersten Mal in seinem Leben ins Krankenhaus eingeliefert. Während der wochenlangen rigorosen Bettruhe komponierte er im Geist eines seiner schönsten Werke, die *Sinfonische Serenade* für Streichorchester in B-Dur.

Schon der Titel hat seine eigene Bedeutung: Dies ist keine Unterhaltungsmusik. Korngolds Ziel war ein Werk für Streicher, das nicht nur an markanter Klangfülle einem großen Orchester gleichkam, sondern auch die profunde Tiefgründigkeit sinfonischer Musik erreichte. Infolge des exponierten, häufig mehrfach geteilten Streichersatzes ist das Werk äußerst schwierig und verlangt allen Stimmen optimale Genauigkeit und saubere Intonation ab.

Das Eröffnungs-*Allegro moderato* beginnt geradezu unschuldig mit einem gemühtlichen, echt wienerischen Thema, das Korngold aber sogleich mit Meisterhand variiert. Die folgende Durchführung bringt eine ganz erstaunlich gellende, aggressive, stürmische Umgestaltung des Themas, dann kehrt die Stimmung der Einleitung wieder und eine verklarte Coda beschließt das Werk.

Das Intermezzo in F-Dur, Bezeichnung *Möglichst schnell!!!*, verlangt virtuose Artikulation; es wird durchweg *pizzicato* ausgeführt, zwei gespenstige, trioartige Episoden ausgenommen, in denen die Streicher *sul ponticello* (am Steg) spielen, was einen harten, metallischen Klang erzielt. Die Reprise wird mit dem Bogen noch schneller gespielt.

Den imposanten langsamen Satz in D-Dur, *Lento religioso*, eröffnet eine feierliche, weiträumige Melodie, die dreiuñddreißig Takte durchmißt, bevor sie mit einem kurzen, geheimnisvollen Choral endet. Die Durchführung ist beinahe eine Folge von Verzweiflungsschreien, über deren wilder Leidenschaft und üppigem Satz man fast vergißt, daß nur Streicher spielen. Hier kehrte Korngold zu seiner eigentlichen Inspirationsquelle, dem Mentor seiner Kindheit Gustav Mahler, zurück. Die Reprise in Fis-Dur ist mit einer Variation der Mittelstimmen im 12/8-Takt ausgeschmückt. Die Schlußтакты, in denen das Orchester in zehn verschiedenen Stimmen spielt, ist himmlisch.

Das *Allegro con fuoco* bezeichnete Finale beginnt mit einem abgehackten, eintaktigen *fortissimo* Motiv, das sich zum *perpetuum mobile* entfaltet und dahinstürmt, bis es das entrückte Nebenthema, eine herrlich schwebende, leidenschaftliche Melodie in E-Dur, unterbricht. Die rondoartige Reprise des *Allegro* enthält zahlreiche Anspielungen auf vorangegangene Sätze. Nach einem kurzen Fugato läßt das Tempo gänzlich nach, was der schüchternen Wiederanführung des Eröffnungsthemas aus dem ersten Satz Zugang gewährt – eine Glanzidee, da es aus dem erregten *Allegro*-Motiv zu erwachsen scheint. Dann kehrt das schnelle Tempo für den energischen Abschluß des Werks wieder.

Widmungsträgerin der *Serenade* war "Luzi, my beloved wife, my best friend" (Meine geliebte Frau, meine beste Freundin); die Uraufführung fand am 15. Januar 1950 mit den Wiener Philharmonikern unter Wilhelm Furtwängler in Gegenwart des Komponisten in Wien statt. In Amerika wurde das Werk erstmals 1955 in Pittsburgh unter William Steinberg aufgeführt und verschwand sofort von der Bildfläche. 1985 gab das BBC Philharmonic die britische Premiere.

Klavierkonzert

Im Jahr 1923 war Korngold der erste, den der berühmte einarmige Pianist Paul Wittgenstein mit einem Klavierkonzert für die linke Hand

beauftragte. Später sollten auch Prokofjew, Ravel, Richard Strauss, Britten, Hindemith und viele andere Komponisten ähnliche Aufträge erhalten, doch daß Korngold der erste war, beweist, wie sehr er damals geschätzt wurde.

Das Klavierkonzert in Cis, ein ganz ungewöhnliches Werk, läßt sich nur schwer in eine Kategorie einreihen. Bezeichnend ist der Titel ohne Dur oder Moll, denn die Tonalität ist ausgesprochen schizophren. Den herben Ton hebt die atypische Dissonanz des Hauptthemas hervor. Cluster mit rein koloristischer Funktion verleihen der Musik einen geradezu brutalen Anstrich. Trotz der Einsätzigkeit ist das Werk deutlich in Abschnitte gegliedert und ist eigentlich eher eine großformatige Sinfonie für Klavier und Orchester als ein regelrechtes Instrumentalkonzert.

Das Klavier beginnt allein, zunächst in C-Dur, setzt sich aber dann mit einem donnernden Cis-Dur-Akkord fest. Diese Einleitung und die Gestalt des Themas – eine ansteigende reine Quint, der eine reine Quart folgt – sind echt Korngold. Selber ein hervorragender Pianist, fand er mehrere Lösungen für das Problem des einhändigen Satzes. Der wohlgedachte Gebrauch des Tonhaltepedals, das ständige *glissandi* und chromatische Läufe nachklingen läßt, die Verwendung des Daumens als Drehpunkt und die wiederholte deklamatorische

Themenanführung in Oktaven erwecken die Illusion zweier Hände. Indes war dieser Stil typisch für Korngolds eigenen Vortrag und wurde hier lediglich für einen besonderen Zweck verwertet.

Das Konzert ist in Sonatenform angelegt. Das lyrische Nebenthema nimmt auf erstaunliche Weise die Variation Nr. 18 in Rachmaninows elf Jahre später entstandener *Rhapsodie über ein Thema von Paganini* vorweg, und das *adagio* enthält unvergeßliche, schwelgerische Töne, wie sie Korngold nur selten gelangen. Das Konzert schließt mit einem ausgelassenen Rondo, das sich zu einer gewaltigen Solokadenz aufschwingt, dann kehrt das Eröffnungsthema im Triumph wieder und es folgt eine donnernde Kadenz mit dem Vortragszeichen *non diminuendo*.

Das am 22. September 1924 unter der Leitung des Komponisten von Wittgenstein in Wien uraufgeführte Klavierkonzert war bis an den Tod des exzentrischen Pianisten im Jahr 1961 sein alleiniges Eigentum, was vielleicht erklärt, warum es so selten gespielt wird. Die britische Premiere fand 1985 mit dem BBC Philharmonic statt; der Solist war Gary Graffman, der das Werk als "eine *Salome* des Klaviers" bezeichnete.

© Brendan G. Carroll

Präsident der Internationalen Korngold-Gesellschaft
Übersetzung: Gery Bramall

Peter Dixon (geb. 1962) studierte an der Royal Academy of Music bei David Strange und gab 1981 sein Debüt im Londoner Purcell Room. Er war von 1986 bis 1990 Associate Principal beim Royal Philharmonic Orchestra, trat dann als erster Cellist des BBC Philharmonic bei. 1991 debütierte er als Solist mit Waltons Cellokonzert in der Royal Festival Hall London.

Für BBC Radio 3 spielte Peter Dixon das Cellokonzert von James MacMillan ein, das er auch im März 2002 mit dem BBC Philharmonic am Royal Northern College of Music aufführte, beides unter der Leitung des Komponisten. Hervorzuheben waren auch eine Live-Aufführung von Elgars Cellokonzert über BBC Radio 3 aus der City Hall Sheffield und eine Aufführung desselben Werkes in Bahrain mit dem BBC Philharmonic. Außerdem hat er die sechs Cellosuiten von Bach mit großem Erfolg in der Chester Cathedral gespielt. Im Oktober 2003 wurde er zur Uraufführung des für ihn komponierten Cellokonzerts von Yoshimatsu nach Japan eingeladen; dabei wurde er vom Kansai Philharmonic Orchestra Osaka und vom Japan Philharmonic Orchestra Tokio unter der Leitung von Sachio Fujioaka begleitet.

Peter Dixon wirkt regelmäßig als Preisrichter bei dem BBC-Wettbewerb "Young Musician of the Year" mit und arbeitet pädagogisch mit dem National Youth Orchestra of Great Britain.

Als Pianist, Dirigent und Schallplattenkünstler erfreut sich **Howard Shelley** seit seinem begeistert aufgenommenen Londoner Debüt im Jahre 1971 einer hocheffolgreichen Karriere. Jahr für Jahr tritt er mit berühmten Orchestern in den großen Konzertsälen der Welt auf. Derzeit wirkt er häufig in der Doppelrolle von Dirigent und Solist. Man verbindet seinen Namen besonders mit der Musik Rachmaninows, dessen Klavierwerke, Konzerte und Lieder er in kompletten Zyklen aufgeführt und eingespielt hat. Seine jüngsten Aufnahmen von Klavierkonzerten Mozarts und Hummels haben ebenfalls außergewöhnliche Anerkennung gefunden, und über achtzig weitere Schallplattenaufnahmen bezeugen sein breit gefächertes Repertoire. Er ist in mehreren Fernsehdokumentationen aufgetreten, darunter *Mother Goose*, ein Dokumentarfilm über Ravel, mit Howard Shelley als Moderator, Dirigent und Pianist, der bei den New York Festivals Awards eine Goldmedaille erhielt. Viele Jahre lang war er Hauptgastdirigent der London Mozart Players. Außerdem war er Musikdirektor und Chefdirigent beim Uppsala Kammarorkester. 1994 wurde er von Prinz Charles zum Honorary Fellow des Royal College of Music ernannt.

Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens.

Es hat seinen Sitz in Manchester, 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 Ehrenmitglied ernannt wurde. Wassili Sinaïski 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.

Matthias Bamert ist Chefdirigent des West Australian Symphony Orchestra und Assoziierter Gastdirigent des Royal Philharmonic Orchestra. Zu seinen früheren Verpflichtungen gehören Engagements als Erster Gastdirigent des Scottish National

Orchestra sowie von 1985 bis 1990 als Leiter des Glasgower Festivals für zeitgenössische Musik "Musica Nova" und von 1992 bis 1998 als Leiter des Luzerner Festivals. Regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Philharmonia Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra, dem BBC Philharmonic und dem City of Birmingham Symphony Orchestra sowie mit den BBC Proms. In jeder Saison arbeitet er für mehrere Wochen in Nordamerika, außerdem ist er regelmäßig zu Gast in Japan, Australien, Neuseeland,

Malaysia und Hongkong; ferner hat er unter anderem das Orchestre de Paris, das Orchester des Salzburger Mozarteums, die Berliner Sinfoniker und das St. Petersburger Philharmonieorchester sowie das Orchester der Oper von Barcelona dirigiert. In seiner siebenjährigen Amtszeit als Musikdirektor der London Mozart Players hat er die CD-Reihe "Contemporaries of Mozart" (Mozarts Zeitgenossen) ins Leben gerufen; außerdem hat er für Chandos Werke von Parry, Frank Martin, Gerhard und Dohnányi sowie Bearbeitungen von Stokowski eingespielt.

Korngold: Concerto pour violoncelle/Concerto pour piano et autres œuvres

Marche militaire

Tout d'abord, une rareté – la *Marche militaire*, composée en 1917 au cours de la brève carrière militaire de Korngold, pendant la Grande Guerre. Korngold, dont la condition physique est quelque peu déficiente, est confiné à Vienne, au quartier général de son régiment, dont il est nommé directeur musical. Il écrit plusieurs marches, mais celle-ci est la seule qu'il publie (beaucoup plus tard, en 1932).

Une anecdote amusante y est liée. L'œuvre étant achevée, le commandant de Korngold lui demande de l'entendre. À l'issue d'une tempétueuse exécution, le colonel, perplexe, dit au compositeur: "C'est admirable, Korngold, mais n'est-ce pas un peu rapide?" Korngold lui répondit par un sourire: "Bien sûr, Monsieur, mais ces pages sont destinées à la retraite!"

Son caractère mélodieux irrésistible génère l'enchantement (l'épisode central est d'un charme sans égal). Cette pièce est un merveilleux exemple de l'habileté de Korngold à écrire de la musique légère. Il est difficile d'imaginer qu'elle est de la même main que les autres œuvres reprises sur cet enregistrement.

Concerto pour violoncelle

En avril 1946, Korngold entreprend la composition de ce qui sera sa dernière partition originale de musique de film: *Deception*. Les vedettes de ce film qui met en scène l'univers de la musique classique à New York sont Claude Rains, compositeur d'un égocentrisme maniaque, Bette Davis, son élève et maîtresse, et Paul Henreid, violoncelliste et ancien amant de Bette Davis réchappé d'un camp de concentration.

En plus de la musique du film lui-même, Korngold est invité à écrire une brève pièce de concert pour la scène paroxystique du film: c'est le Concerto pour violoncelle en ut majeur. Sa durée est de six minutes, mais son succès est tel que Korngold la développe (jusqu'à en porter la durée à douze minutes environ) et l'édite en 1950 comme son Opus 37. Composé pour un orchestre important comportant une section de percussions élargie incluant piano, marimba et vibraphone, c'est un morceau de virtuosité pour le violoncelle. Sa brièveté relative peut expliquer le manque d'intérêt dont il a fait l'objet.

Un enchaînement de sombres accords de septième ramène au premier sujet, un thème

obstiné et viril qui s'épanouit voluptueusement jusqu'à l'envolée du second sujet, lyrique et d'une grande beauté. Le développement rapide conduit à un *adagio* central très expressif en la mineur. C'est une élégie solennelle qui s'éteint sur une cadence de flûte obsédante. Le violoncelle orne cette mélodie d'arabesques élégantes de caractère improvisé.

Un fugato animé mène à une cadence fougueuse. Puis réapparaît le dessin ascensionnel du second sujet. L'œuvre se termine sur un passage brillant, un véritable défi, tandis que le violoncelle joue une série de notes qui est peut-être une riposte à Schoenberg. La création mondiale du concerto eut lieu le 29 décembre 1946 à Los Angeles avec en soliste Eleanor Allier Slatkin.

Sérénade symphonique

L'année suivante, Korngold fête ses cinquante ans. Il annonce qu'il cesse de composer pour le cinéma et décide de retourner à Vienne. Mais le 9 septembre, il est victime d'une crise cardiaque et est hospitalisé pour la première fois de sa vie. Tenu de garder le lit pendant de longues périodes, il entreprend de composer mentalement ce qui deviendra une de ses plus belles œuvres, la *Sérénade symphonique* pour orchestre de cordes en si bémol majeur.

Le recours au terme "symphonique" est significatif: il ne s'agit pas de musique légère.

Korngold souhaite créer une œuvre pour cordes qui soit semblable par son effet et sa sonorité à un orchestre complet, tout en étant imprégnée de cette profondeur particulière à la musique symphonique. L'écriture subtile et les textures multidivisées fréquentes rendent son exécution extrêmement difficile; l'œuvre exige une parfaite précision et beaucoup de ponctualité dans les entrées des diverses sections.

L'*Allegro moderato* introductif commence en toute candeur sur un thème charmant, aimable, *gemütlich* et viennois à l'extrême, mais que Korngold soumet immédiatement à de brillantes variations. Le développement est une métamorphose de ce thème, stridente, agressive, orageuse, avant le retour à la sérénité initiale et une coda transfigurée.

L'Intermezzo (en fa majeur) est annoté *Möglichst schnell!* (Aussi rapide que possible) et exige virtuosité et précision. Il est joué pizzicato à l'exception de deux épisodes fantomatiques en forme de trio dans lesquels les cordes jouent *sul ponticello* (près du chevalet) produisant un son dur et métallique. La reprise, exécutée avec l'archet, est plus rapide encore.

Le *Lento religioso* en ré majeur est imposant. Ce mouvement lent est introduit par une mélodie longue et solennelle qui s'étire sur trente-trois mesures avant de se terminer sur un bref choral imprégné de

mystère. Il se développe sous forme d'une succession de cris angoissés tellement passionnés et d'une texture si riche que les cordes ne donnent guère l'impression de jouer seules. Ici, Korngold retourne à la source première de son inspiration, le mentor de son enfance, Gustav Mahler. La reprise en fa dièse majeur est ornée d'une variation en 12/8, dans le registre moyen. Les dernières mesures sont sublimes; les cordes sont divisées en dix parties.

Le Finale, *Allegro con fuoco*, commence par un bref motif d'une mesure, annoté *fortissimo*, qui se transforme en un mouvement perpétuel. Son rythme soutenu n'est interrompu que par le charmant second sujet – une mélodie en mi majeur qui est aérienne, céleste, ardente et passionnée. La reprise, sous forme de rondo, de l'*Allegro* initial est émaillée de nombreuses références aux mouvements antérieurs. Après un bref fugato, le tempo diminue fortement, permettant une timide réapparition du thème introductif du premier mouvement – un coup de maître, car il semble émaner du motif agité de l'*Allegro*. Le rythme s'accélère de nouveau pour une conclusion pleine d'émphase.

La *Sérénade* est dédiée à "Luzi, my beloved wife, my best friend" (Luzi, ma chère épouse, ma meilleure amie). Sa création a lieu à Vienne, le 15 janvier 1950, en présence du compositeur; Wilhelm Furtwängler dirige

l'Orchestre philharmonique de Vienne. En 1955, l'œuvre est exécutée pour la première fois aux États-Unis, à Pittsburgh, sous la direction de William Steinberg, puis elle sombre dans l'oubli. Sa création en Grande-Bretagne par le BBC Philharmonic date de 1985.

Concerto pour piano

En 1923, Korngold est le premier compositeur auquel le célèbre pianiste Paul Wittgenstein, privé de son bras droit, commande un concerto pour piano pour la main gauche. Plus tard, Prokofiev, Ravel, Richard Strauss, Britten, Hindemith et de nombreux autres recevront des commandes similaires, mais la priorité donnée à Korngold est l'indice de l'estime dont il jouit.

Son Concerto pour piano en ut dièse est une œuvre extraordinaire, difficile à classer. Son titre qui ne précise pas le mode – majeur ou mineur – est significatif; la tonalité, en effet, est véritablement schizophrénique. Le ton sévère est souligné par la dissonance non caractéristique du thème principal. Ces clusters apportent essentiellement une note de couleur et confèrent à la musique une certaine rudesse. L'œuvre est d'un seul tenant, mais diverses sections y sont néanmoins perceptibles. Elle est plus proche d'une symphonie de grande envergure pour piano et orchestre que du concerto traditionnel.

Le piano entre seul, en ut majeur, avant de s'arrêter soudain sur un accord étourdissant de ut dièse majeur. Cette ouverture et la physionomie du thème – une quinte parfaite ascendante suivie d'une quarte juste – est typique. Korngold qui est lui-même un extraordinaire pianiste résout le problème de l'écriture pour une seule main de diverses manières: un recours judicieux à la pédale de prolongation lorsque sont suspendus les constants *glissandi* et les traits chromatiques, le rôle fondamental du pouce comme pivot et les octaves qui doublent le matériau thématique dans un style déclamatoire. Tous ces éléments créent l'illusion d'un jeu à deux mains. Ce style est en fait caractéristique du jeu de Korngold, mais, ici, il est façonné afin de servir une cause spécifique.

Le concerto est élaboré au départ d'une ample structure de forme sonate. Le second sujet, très lyrique, annonce, de manière étonnante, la dix-huitième variation de la *Rhapsodie sur un thème de Paganini* de Rachmaninov, composée onze ans plus tard. L'*adagio* central contient quelques unes des pages les plus saisissantes et voluptueuses écrites par Korngold. Le concerto se termine par un rondo exubérant qui se transforme en une immense cadence solo, avant le retour triomphant du thème introductif et une cadence étourdissante annotée *non diminuendo*.

20

La création du concerto pour piano par Wittgenstein à Vienne a lieu le 22 septembre 1924, sous la baguette de Korngold. L'œuvre reste la propriété exclusive de l'excentrique pianiste jusqu'à sa mort en 1961, et c'est sans doute pourquoi elle est si peu connue. C'est en 1985 qu'elle est interprétée pour la première fois au Royaume-Uni avec le BBC Philharmonic et Gary Graffman en soliste qui la qualifie de "*Salome* pour clavier".

© **Brendan G. Carroll**
Président de la Société internationale Korngold
Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

Né en 1962, **Peter Dixon** a étudié à la Royal Academy of Music de Londres avec David Strange, et a fait ses débuts à la Purcell Room de Londres en 1981. Il a été premier violoncelle associé du Royal Philharmonic Orchestra de 1986 à 1990 avant de devenir premier violoncelle du BBC Philharmonic. En 1991, il a fait ses débuts en soliste au Royal Festival Hall de Londres dans le Concerto pour violoncelle de Walton.

Pour la BBC Radio 3, il a enregistré le Concerto pour violoncelle de James MacMillan sous la direction du compositeur, une œuvre qu'il a également interprétée avec le BBC Philharmonic au Royal Northern College of Music de Manchester en mars 2002, de nouveau sous la direction de

MacMillan. Par ailleurs, il a interprété le Concerto pour violoncelle d'Elgar en direct sur la BBC Radio 3 au City Hall de Sheffield, et a joué le même concerto à Bahraïn avec le BBC Philharmonic. Il a interprété les Six Suites pour violoncelle seul de Bach à la cathédrale de Chester avec beaucoup de succès. En octobre 2003, il fut invité à donner la création mondiale au Japon du Concerto pour violoncelle spécialement écrit pour lui par Yoshimatsu avec l'Orchestre philharmonique Kansai d'Osaka et avec l'Orchestre philharmonique du Japon à Tokyo sous la direction de Sachio Fujioka.

Peter Dixon est régulièrement membre du jury du concours Young Musician of the Year de la BBC, et est répétiteur du National Youth Orchestra of Great Britain.

Howard Shelley mène une brillante carrière de pianiste et de chef d'orchestre depuis ses débuts acclamés à Londres en 1971. Il se produit chaque saison avec des orchestres renommés dans les plus grandes salles de concert du monde entier. La plupart de ses activités présentes l'amènent à se produire en soliste et comme chef. Étroitement associé à la musique de Rachmaninov, il a joué et enregistré ses œuvres complètes pour piano seul, ses concertos et ses cycles de mélodies. Ses récents enregistrements de concertos pour piano de Mozart et de Hummel ont

également suscité des éloges exceptionnels, tandis que plus de quatre-vingts disques témoignent de la très grande diversité de son répertoire. Il figure dans plusieurs documentaires télévisés, notamment *Mother Goose* (Ma Mère l'oye) consacré à Ravel, dans lequel il tient les rôles de présentateur, pianiste et chef. Ce film a obtenu une médaille d'or décernée par le New York Festivals Awards. Au cours de sa longue association avec les London Mozart Players, Howard Shelley a été leur chef principal invité pendant une longue période. Il a également été directeur musical et chef principal de l'Orchestre de chambre d'Uppsala en Suède. Le prince de Galles a conféré à Howard Shelley le titre de membre honoraire du Royal College of Music de Londres en 1994.

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

21

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.

Matthias Bamert est chef principal du West Australian Symphony Orchestra et chef associé invité du Royal Philharmonic Orchestra. Il fut par le passé chef principal invité du Scottish National Orchestra, directeur du Festival de musique contemporaine de Glasgow, Musica Nova, de 1985 à 1990 et directeur du Festival de Lucerne de 1992 à 1998. Il travaille

régulièrement avec le Philharmonia Orchestra, le London Philharmonic Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, le BBC Philharmonic et le City of Birmingham Symphony Orchestra ainsi que dans le cadre des Proms de la BBC. Il passe plusieurs semaines chaque saison en Amérique du Nord et est souvent invité à diriger au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie et à Hong-Kong; il a dirigé l'Orchestre de Paris, l'Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, l'Orchestre symphonique de Berlin et l'Orchestre philharmonique de Saint-Petersbourg ainsi que l'Opéra de Barcelone. En tant que directeur musical des London Mozart Players pendant sept ans, il a conçu la série d'enregistrements "Contemporaries of Mozart"; parmi ses autres enregistrements pour Chandos, notons des œuvres de Parry, Frank Martin, Gerhard et Dohnányi ainsi que des transcriptions de Stokowski.

Also available

Korngold
Symphony • Lieder des Abschieds
CHAN 10431 X

Also available

Korngold
Sursum Corda • Sinfonietta
CHAN 10432 X

Also available

Korngold
Der Schneemann (Act I) • Märchenbilder
Schauspiel Ouvertüre • Violanta (Prelude and Carnival Music)
CHAN 10434 X

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
To order CDs by mail or telephone please contact Liz: 0845 370 4994

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

Executive producer Brian Pidgeon

Recording producer Ralph Couzens

Sound engineer Don Hartridge

Mastering Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 20 and 21 June 1996

Front cover Portrait of Erich Wolfgang Korngold with his family arriving in New York in 1936

© Lebrecht Music & Arts Photo Library

Back cover Photograph of Matthias Bamert by Eric Richmond

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Schott & Co., Ltd

© 1996 Chandos Records Ltd

Digital remastering © 2007 Chandos Records Ltd

© 2007 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

Robbie Jack

Howard Shelley

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10433 X

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

- 1 **Military March** (1917) 3:55
in B flat major • in B-Dur • en si bémol majeur
Marschtempo
- 2 **Cello Concerto, Op. 37** (1946)* 12:47
in C major • in C-Dur • en ut majeur
Allegro moderato ma con fuoco – Grave –
Allegro moderato – Grandioso
- 3 - 6 **Symphonic Serenade, Op. 39** (1947) 30:48
in B flat major • in B-Dur • en si bémol majeur
for string orchestra
- 7 **Piano Concerto, Op. 17** (1923)† 27:50
in C sharp • in Cis-Dur/cis-Moll • en ut dièse majeur/mineur
for the left hand
Mäßiges Zeitmaß, heldisch, mit Feuer und Kraft

TT 75:45

Peter Dixon cello*

Howard Shelley piano†

BBC Philharmonic

Matthias Bamert

BBC Philharmonic

© 1996 Chandos Records Ltd Digital remastering © 2007 Chandos Records Ltd © 2007 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England