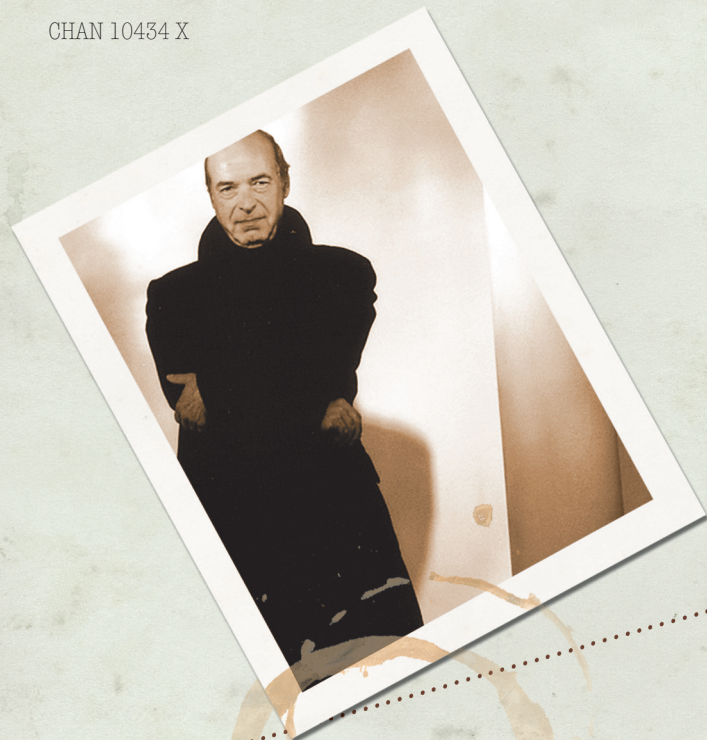

CHAN 10434 X

Karngold

Pieces: Der Schneemann (Act I) • Märchenbilder
Schauspiel Ouvertüre • Violanta (Prelude and Carnival Music)

Artists: BBC Philharmonic • Matthias Bamert

Classics

Richard Strauss with his parents Julius & Josephine

© Lebrecht Music & Arts Photo Library

Erich Wolfgang Korngold

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

1	Schauspiel Ouvertüre, Op. 4
(Overture to a Drama)	13:37
	Märchenbilder, Op. 3
(Fairy Tale Pictures)	18:53
2	I Die verzauberte Prinzessin –
(The Enchanted Princess)	2:40
3	III Rübezahl –
(The Ruler of the Spirits)	2:28
4	IV Wichtelmännchen –
(The Gnomes)	2:43
5	V Ball beim Märchenkönig –
(The Fairy King's Ball)	3:13
6	VI Das tapfere Schneiderlein –
(The Brave Little Tailor)	4:15
7	VII Das Märchen spricht den Epilog
(The Fairy Tale's Epilogue)	3:33

from **Der Schneemann** (The Snowman)

23:20

8

Moderato –

4:02

9

Act I

19:18

Peter Manning violin solo

from **Violanta, Op. 8**

9:32

10

Prelude –

5:08

11

Carnival Music

4:23

TT 65:46

BBC Philharmonic
Peter Manning leader
Matthias Bamert

Korngold: Märchenbilder and other works

All the works recorded here are from Korngold's early period, when he was astonishing the entire musical world as a composing *wunderkind*. Proclaimed a genius at the age of nine by Mahler, he was sent, at his suggestion, for lessons with the composer-conductor Alexander von Zemlinsky. Korngold's subsequent development was rapid. In 1921 Zemlinsky wrote an essay about his famous pupil, recalling his remarkable gifts and his early works:

I was able to communicate with him as with a musician who had already learnt... form, harmony, counterpoint... but in fact much better, since an intuitive grasp is something quite different than a theoretical knowledge. He was then eleven years old, child-like, warm hearted and enthusiastic... I also taught him orchestration by letting him watch me orchestrate his ballet *Der Schneemann* after first thoroughly discussing the piece with him. Then, also under my direction, he orchestrated his fairy tales for piano, which he had composed about that time. He showed a very unusual gift for this also...

Der Schneemann

The ballet-pantomime *Der Schneemann* (The Snowman) was Korngold's first work for the stage. Composed when he was just eleven, it is the earliest work on this disc. His skill at illustrating characters, incidents and scenes in musical terms was always being put to the test at home as a party game, and it was from some of these improvisation sessions that *Der Schneemann* took shape. Korngold began to work on the score at Christmas 1908, drawing on earlier sketches and themes, but in general the music was almost entirely new. It was completed by the Easter holiday of the following year. His father Dr Julius Korngold – the most notorious and much-feared music critic of the day – had *Der Schneemann* privately printed together with Korngold's first piano sonata and a set of piano studies on the story of Don Quixote. He sent this publication for independent assessment to around forty of Germany's leading musicians and experts, including Richard Strauss, Arthur Nikisch, Karl Goldmark and Engelbert Humperdinck. All concurred that this accomplished music was an amazing achievement for a child. After a celebrated charity performance of the ballet

(with the young composer at one of the two pianos) before the cream of Viennese society, on 14 April 1910, it was not long before the Emperor himself heard about the work.

As a result, by Imperial Command of the Emperor Franz Josef, *Der Schneemann* was first fully staged at the Vienna Court Opera House on 4 October 1910, conducted by Franz Schalk in Zemlinsky's orchestration. Korngold subsequently revised the orchestration in 1913. It caused a sensation, made Korngold an international celebrity and went on to conquer forty European stages, later being performed as far afield as Russia, Britain and America. What makes this delightful music so remarkable, even now, is its completely 'Korngoldian' style; its personality, melodic ideas and harmony are all exactly like the mature Korngold. It is this extraordinary characteristic which sets Korngold apart from other prodigies.

Synopsis

The charming story (by Korngold) takes place in a small town, and the first act is set in the square. To the left of the stage is Pantalón's home, so devised that the first-floor bay window is visible and the figure of Columbine can also be seen through it. It is dusk, and becomes darker as the act progresses.

After the wistful, glistening Prelude, the curtain rises on a busy scene of a bustling

market with merchants and urchins. Pierrot (an itinerant musician with 'nothing but his art' as the stage directions put it) appears in the square. Pantalón, Columbine's fat, old uncle, is trying to keep him away from her, as he himself is seeking her favours.

Seeing Pierrot below, Pantalón pursues him, then turns to the nearby market stalls to buy something amusing for Columbine whom he wishes to keep in a good mood. He chooses a life-size Father Christmas which he tries to have carefully carried into the house by the servants, but the children get in the way and dance round him throwing snowballs. The Watchman strides heavily and authoritatively across the stage (with music to match), while the children escape. As soon as he has gone, the snowball fight resumes and the boys erect a snowman, under Columbine's window, with his arms outstretched.

Darkness falls. Pierrot approaches the house, gazing at Columbine who doesn't dare come to the window. Pierrot plays a tender, yearning serenade on his violin which describes his feelings. Then he has an idea; he carries the snowman off stage and dons a costume he has been making for the Carnival – a snowman's costume made from white cotton wool. He takes the snowman's place outside the window, and can now gaze up at his beloved to his heart's content without any worry about Pantalón.

It is a dark, winter evening. Lights flicker, bells ring and a light snow begins to fall. Pierrot stands, his arms outstretched, still waiting for the window to open, as a veiled curtain falls slowly on the scene and Act I ends blissfully.

[In Act II (not recorded here due to problems with the orchestral material) Pantalón, angry that Columbine seems more interested in the snowman than in him, jokingly summons the snowman up the stairs. To his amazement and fear, the snowman obliges. He rings for the servants, who appear, terrified. Then he summons a chimney sweep for help, but one wave of the snowman's arms and he staggers back. There then follows a grotesque dance between the two, while Pantalón fortifies his courage with a bottle of wine. His senses become clouded and he imagines he sees two, three, four and eventually countless snowmen. He falls into a senseless sleep. That is the signal for Pierrot to reveal himself and he and Columbine escape, after a tender declaration of their undying love for one another.]

The seven *Märchenbilder*, Op. 3 (Fairy Tale Pictures) were originally composed for piano in the summer of 1910 (the great Eugen d'Albert performed them), and orchestrated by Korngold shortly afterwards when he was thirteen years old. The orchestral version was performed only once in a rehearsal in

Karlsbad on 27 June 1911, and had never been published – or indeed performed – until the BBC Philharmonic gave the world premiere (before an invited audience) on 11 June 1997. For this world premiere recording, the BBC created new parts from the original manuscript. One movement is missing, presumed lost – 'The Princess & the Pea'. However, the remaining six pieces are important, representing Korngold's earliest extant attempt at orchestration. Each movement reflects the characteristic mood of its story, and the music is full of attractive, distinctive melodies, especially in the wistful Epilog. The motto theme of rising fourths that was so important to Korngold throughout his life features prominently in 'The Fairy King's Ball', and overall, it is remarkable how confident, typical and consistent the orchestral style is, given the age of the composer.

Korngold's first *published* orchestral work, the *Schauspiel Ouverture*, Op. 4 (Overture to a Drama) was composed at the age of fourteen and written directly into full score, without so much as a preliminary sketch; Korngold apparently composed the work entirely in his head. Its inspiration has been ascribed variously to Shakespeare's *The Tempest* and *A Winter's Tale*, although Korngold's father later claimed there was no individual play in mind. Written for the most

part in the brilliant key of B major, already the mature style and typical 'sound' of Korngold is established. The mysterious opening (in the tonic minor) grips the attention, as the haunting principal melody (based on an augmented triad) is heard in the oboe. The musical structure builds effortlessly with sweeping harp *glissandi*, heroic brass and hauntingly expressive instrumental colours sustaining the tense mood. A dramatic central episode with its plaintive and typical clarinet melody later returns for the opulent coda, before the work ends with thunderous final chords.

The *Schauspiel Overture* was first performed in Leipzig by the Leipzig Gewandhaus Orchestra under Arthur Nikisch (to whom the work is dedicated) on 14 December 1911, and was later in the repertoire of Karl Muck, Fritz Busch, Wilhelm Furtwängler, Willem Mengelberg, Fritz Steinbach – in fact nearly every great conductor of the era. Sir Henry Wood introduced it at the Promenade Concerts in London in 1912 (together with excerpts from *Der Schneemann*), making Korngold the *youngest* composer ever to be performed at this auspicious festival – a record he holds to this day.

Violanta, Op. 8, was Korngold's second opera – a Renaissance tragedy of lust, revenge and murder – written at the age of seventeen and as such, the most mature

composition on this recording. It was first performed on 28 March 1916 in Munich, conducted by Bruno Walter, and later conquered most of Europe, providing the legendary diva Maria Jeritz with one of her greatest triumphs. The opera is richly orchestrated and the atmospheric Prelude and Carnival later enjoyed considerable popularity in the concert hall. A strange and mysterious mood is created from the very first sounds we hear – a deep E chime, followed by an augmented triad (Bb-D-F sharp) in the horns and a *pizzicato* high C sharp in the strings. This strange chord – a musical question mark of no real defined tonality – is spread across four octaves. It leads swiftly (via swirling *arpeggi* and throbbing mandolin) to Alfonso's heroic theme (in the horns). After a huge climax, the curtain rises on a brilliant *fortissimo*, which leads us straight to the whirling carnival music (scored for full chorus in the opera), replete with coruscating cross rhythms and glittering percussion, before reaching a breathless climax.

The great conductor Jascha Horenstein attended the Vienna premiere of *Violanta* in 1916, while he was a young student. Years later, in 1965, (when he himself recorded this Prelude), he recalled how, after that triumphant first performance, scores of ecstatic young opera-goers carried the

teenage Korngold through the streets on their shoulders. Hearing it today, it is easy to see why.

© **Brendan Carroll**

Brendan Carroll is the author of a biography of Korngold entitled *The Last Prodigy*

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.

Korngold: Märchenbilder usw.

Sämtliche hier vorliegenden Werke stammen aus Erich Wolfgang Korngolds erster Schaffensperiode, in der er als komponierendes Wunderkind die ganze Welt der Musik in Erstaunen versetzte. Gustav Mahler bezeichnete den Neunjährigen als genial; auf sein Anraten nahm der Knabe bei dem angesehenen Dirigenten und Komponisten Alexander von Zemlinsky Unterricht. Von da an entwickelte er sich rasant; im Jahr 1921 beschrieb der Lehrer die erstaunlichen Gaben und Früherwerke seines berühmten Schülers mit folgenden Worten:

Ich verständigte mich mit ihm wie mit einem Musiker, der die Dinge [Formen, Harmonielehre, Kontrapunkt] alle gelernt hatte und eigentlich viel besser, weil eben das intuitive Begreifen noch was anderes ist, als das beste Erfassen von Theorievorträgen. Er war damals im elften Lebensjahr, kindlich, warm, enthusiastisch ... Ich machte mit ihm auch Instrumentation, und zwar auf die Weise, daß er mir zusah, wie ich seinen Schneemann instrumentierte, wobei ich vorher erst die zu instrumentierende Skizze mit ihm durchsprach. Dann instrumentierte er, ebenfalls unter meiner

Anleitung, drei Märchenbilder für Klavier, die er damals komponiert hatte. Auch dafür zeigte er ungewöhnliche Begabung.

Der Schneemann

Die Pantomime *Der Schneemann*, Korngolds erstes Bühnenwerk, das er mit elf Jahren komponierte, ist die älteste Komposition in dieser Aufnahme. Das Geschick, mit dem er Personen, Ereignisse und Bilder auf musikalische Weise darstellte, wurde daheim stets als eine Art Gesellschaftsspiel auf die Probe gestellt; diese Improvisationen gaben den Anstoß zur Komposition des *Schneemanns*. In der Weihnachtszeit 1908 begann Korngold die Arbeit an der Pantomime; einige ältere Skizzen und Themen wurden in der Partitur untergebracht, aber im großen und ganzen war die Musik neu. Während der Osterferien des folgenden Jahres wurde das Werk abgeschlossen.

Erichs Vater – Dr. Julius Korngold, der gefürchtete Musikkritiker der einflußreichen *Neuen Freien Presse* – ließ den *Schneemann* mitsamt Erich Wolfgangs erster Klaviersonate und einem Satz Klavieretüden über die Geschichte des Don Quichotte drucken und verschickte sie zur Begutachtung an

etwa vierzig führende deutsche Musiker, darunter Richard Strauss, Arthur Nikisch, Karl Goldmark und Engelbert Humperdinck. Sie alle waren der Ansicht, daß diese vorzüglich gearbeiteten Stücke eine erstaunliche Leistung für ein Kind darstellten. Am 14. April 1910 fand in Anwesenheit der Hautevolee der Wiener Gesellschaft eine Wohltätigkeitsvorstellung statt, bei der die Pantomime aufgeführt wurde; die Begleitung bestand aus zwei Klavieren; an einem Flügel saß der junge Komponist. Als bald bekam Kaiser Franz Josef davon zu hören.

Folglich wurde *Der Schneemann* am 4. Oktober 1910 auf höchstkaiserlichen Befehl an der Wiener Hofoper in Kapellmeister Zemlinskys Instrumentation (die Korngold 1913 revidierte) unter der Leitung von Franz Schalk uraufgeführt. Der Abend war eine Sensation, die den Komponisten über Nacht in aller Welt berühmt machte; das Stück ging in vierzig europäischen Häusern über die Bühne, später sogar in Rußland, Großbritannien und Amerika. Was noch heute so an dieser charmanten Musik erstaunt, ist der Stil, der ganz Korngold ist; die persönliche Note, melodischen Einfälle und Harmonik entsprechen haargenau denen des reifen Komponisten. Dieses frappante Attribut unterscheidet ihn von anderen Wunderkindern.

Zusammenfassung

Schauplatz der Pantomime (Libretto von Korngold) ist eine Kleinstadt und das erste Bild spielt auf dem Marktplatz. Links ist das Haus des Pantalons, in dessen Erkerfenster am ersten Stock Colombine sichtbar wird. Es dämmt und wird im Verlauf des Aktes immer dunkler.

Nach dem sehnsüchtig schillernden Vorspiel geht der Vorhang hoch und man sieht das rege Treiben auf dem Markt mit Händlern und Gassenjungen. Der Straßenmusikant Pierrot, der laut der Bühnenanweisung nichts besitzt außer seiner Kunst, tritt auf. Pantalons, der dicke alte Onkel der Colombine, will ihn von ihr fernhalten, weil er ihr selber nachstellt.

Sowie er Pierrot erblickt, läuft Pantalons ihm nach; dann wendet er sich den Marktständen zu: Er will etwas Hübsches für Colombine kaufen, um sie freundlich zu stimmen. Er erwirbt einen lebensgroßen Weihnachtsmann, den die Diener vorsichtig ins Haus tragen sollen, aber die Kinder umtanzen ihn und bewerfen ihn mit Schneebällen. Begleitet von passender Musik, stapft der Nachtwächter schwer und würdevoll über die Bühne, während die Kinder davonlaufen. Sobald er fort ist, geht die Schneeballschlacht wieder los, dann bauen die Jungen einen Schneemann mit ausgestreckten Armen und stellen ihn unter Colombines Fenster.

Es wird Nacht. Pierrot nähert sich dem Haus und blickt zu Colombine empor, die nicht wagt, ans Fenster zu treten. Er bringt ihr auf seiner Geige ein zartes, sehnsüchtiges Ständchen dar, das seine Gefühle beschreibt. Dann kommt ihm ein Einfall: Er trägt den Schneemann davon und zieht ein Kostüm an, das er sich für den Karneval gemacht hat – das Kostüm eines Schneemanns aus weißer Watte. Anstelle des echten Schneemann stellt er sich vor das Fenster und kann nun nach Herzenslust die Geliebte anschauen, ohne Pantalon zu fürchten.

Im dunklen Winterabend flackern die Kerzen, die Glocken läuten und es beginnt zu schneien. Pierrot steht unbeweglich mit ausgestreckten Armen und hofft, daß Colombine das Fenster öffnet, dann senkt sich langsam ein Schleier und das erste Bild geht beglückt zu Ende.

[Im zweiten Bild, das aus notentechnischen Gründen nicht aufgenommen wurde, ist Pantalon sehr verärgert, weil Colombine sich anscheinend mehr für den Schneemann interessiert als für ihn. Er läßt ihn ironisch ein, hinaufzusteigen und sieht voll Entsetzen, daß der Schneemann seiner Aufforderung nachkommt. Pantalon ruft die Diener herbei, die ebenfalls ganz verstört sind. Er ruft den Schornsteinfeger zu Hilfe, aber der Schneemann hebt drohend den Arm und er fällt zurück. Nun beginnen die beiden einen grotesken Tanz, während sich Pantalon aus

einer Flasche Wein Mut zutrinkt. Er wird ganz verwirrt, vermeint, zwei, drei, vier und schließlich ein Heer von Schneemännern zu erblicken, bis ihm die Sinne vergehen und er einschlüft. Nun kann sich Pierrot zu erkennen geben und nach einer zärtlichen Liebeserklärung entflieht er mit Colombine.]

Die im Sommer 1910 entstandenen **Märchenbilder op. 3**, waren ursprünglich für Klavier gesetzt (der berühmte Eugen d'Albert spielte sie) und wurden bald darauf vom dreizehnjährigen Korngold instrumentiert. Die Orchesterfassung wurde nur ein einziges Mal gespielt – bei einer Probe in Karlsbad am 27. Juni 1911 – und blieb unveröffentlicht und unbekannt, bis sie am 11. Juni 1997 vor geladenen Gästen vom BBC Philharmonic uraufgeführt wurde. Daher ist die vorliegende Einspielung sozusagen die Uraufführung auf Schallplatten, für die von der BBC neue Stimmen aus dem Original-manuskript erarbeitet werden mußten. Ein Satz – “Die Prinzessin auf der Erbse” – fehlt und ist wahrscheinlich verschollen. Indes sind die erhaltenen Sätze sehr interessant, da sie Korngolds erste vorhandene Versuche im Instrumentieren darstellen. Sie entsprechen jeweils der Stimmung des betreffenden Märchens und enthalten ansprechende, deutlich unterschiedliche Melodien, namentlich im wehmütigen Epilog. Das Motto der Aufwärtsquart, der in Korngolds

gesamtem Schaffen solche Bedeutung beigemessen ist, spielt im “Ball beim Märchenkönig” eine maßgebliche Rolle. Die Zuversicht und stilistische Konsequenz des Orchestersatzes überhaupt ist bei einem derart jungen Komponist verblüffend.

Mit vierzehn Jahren schrieb Korngold sein erstes veröffentlichtes Orchesterstück, die **Schauspiel-Ouvertüre**, unmittelbar in Partitur, ohne jede Skizze; angeblich hatte er das ganze Werk im Kopf ausgearbeitet. Als Inspiration werden die beiden Shakespeare-Schauspiele *Der Sturm* und *Ein Wintermärchen* zitiert, obwohl der Vater des Komponisten später behauptete, es habe ihm kein spezielles Schauspiel vorgeschwebt. Die Ouvertüre, die überwiegend in der brillanten Tonart H-Dur steht, gibt bereits den typischen Stil und Klang des reifen Korngolds zu erkennen. Die mysteriöse Einleitung in der Mollvariante fesselt die Aufmerksamkeit, desgleichen das evokative, auf dem übermäßigen Dreiklang basierende Hauptthema in der Oboe. Das musikalische Geschehen entfaltet sich müheles; Harfenglissandi, heroische Blechklänge und ausdrucksstarke Instrumentalfarben halten die Spannung aufrecht. Die dramatische Episode in der Mitte mit dem klagenden, typischen Klarinettenthema kehrt in der üppigen Coda wieder, dann beschließen donnernde Schlußakkorde das Werk.

Die *Schauspiel-Ouvertüre* wurde am 14. Dezember 1911 vom Leipziger Gewandhausorchester unter der Leitung des Widmungsträgers Arthur Nikisch in Leipzig uraufgeführt und stand später im Repertoire der meisten großen Dirigenten der Epoche, darunter Karl Muck, Fritz Busch, Wilhelm Furtwängler, Willem Mengelberg und Fritz Steinbach. 1912 stellte Sir Henry Wood die Ouvertüre samt Auszügen aus dem *Schneemann* bei den Londoner Promenaden-Konzerten vor, was Korngold zum jüngsten Komponisten machte, der je in diesem angesehenen Festival vertreten war – der Rekord ist bis heute nicht geschlagen.

Violanta op. 8, Korngolds zweite Oper – eine Renaissancetragedie über die Themen Wollust, Rache und Mord – die er mit seibzehn Jahren schrieb, ist das reifste Werk in dieser Einspielung. Sie wurde am 28. März 1916 in München unter Bruno Walter uraufgeführt, eroberte beinahe ganz Europa und verhalf der legendären Maria Jeritzka zu einem ihrer größten Triumphe. Die Oper ist sehr reich instrumentiert; das atmosphärische Vorspiel und der Karneval wurden später mit viel Erfolg im Konzertsaal gespielt. Die Stimmung ist schon von Anfang an wunderbar-mysteriös: ein tiefer Glockenton auf E, dem der übermäßige Dreiklang B-D-Fis der Hörner und ein hohes Cis (Streicher-Pizzicato) folgt. Dieser

eigenartige Akkord, ein musikalisches Fragezeichen ohne klare Tonart über vier Oktaven, führt bald mit wirbelnden Arpeggien und pochender Mandoline zum heroischen Thema des Alfonso (Hörner). Nach einem kolossalen Höhepunkt hebt sich unter brillantem *Fortissimo* der Vorhang über der brausenden Karnevalsmusik (im Opernhaus mit großem Chor), erfüllt von schillernden Gegenrhythmen und glitzerndem Schlagzeug, ehe der atemberaubende Gipfel erreicht wird.

Der berühmte Dirigent Jascha Horenstein besuchte 1916 als junger Student die Uraufführung von *Violanta* in Wien. Im Jahr 1965, also fast ein halbes Jahrhundert später, nahm er selbst dieses Vorspiel auf und erinnerte sich, daß nach dem Triumph der Vorstellung eine Unmenge von ekstatischen jungen Opernfans den neunzehnjährigen Korngold auf den Schultern durch die Straßen trugen. Wer heute die Musik heute hört, findet das ganz begreiflich.

© **Brendan Carroll**

Übersetzung: Gery Bramall

Brendan Carroll ist der Verfasser einer Korngold-Biographie mit dem Titel *The Last Prodigy* (Das letzte Wunderkind)

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 Ehren-dirigenten 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.

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: Märchenbilder et autres œuvres

Toutes les œuvres enregistrées ici datent de la première période de Korngold, lorsqu'il étonnait tout le monde musical comme compositeur enfant prodige. Qualifié de génie dès l'âge de neuf ans par Mahler, on l'envoie, sur les conseils de ce dernier, prendre des leçons avec le compositeur et chef d'orchestre Alexander von Zemlinsky. Le développement de Korngold est ensuite rapide. En 1921, Zemlinsky écrit un essai sur son célèbre élève, rappelant ses remarquables dons et ses premières œuvres:

Je pouvais communiquer avec lui comme avec un musicien qui a déjà appris... la forme, l'harmonie, le contrepoint..., mais en fait beaucoup mieux, car la compréhension intuitive est toute différente de la connaissance théorique. Il avait alors onze ans, c'était un enfant plein de cœur et d'enthousiasme... Je lui ai également enseigné l'orchestration en le laissant me regarder orchestrer son ballet *Der Schneemann*, non sans avoir tout d'abord entièrement parlé de cette pièce avec lui. Ensuite, toujours sous ma direction, il a orchestré les contes de fées pour piano qu'il avait composés

à peu près à la même époque. Il a, là aussi, fait preuve d'un talent inhabituel...

Der Schneemann

Le ballet-pantomime *Der Schneemann* (Le Bonhomme de neige) est la première œuvre scénique de Korngold. Il avait seulement onze ans lorsqu'il l'a composé et il s'agit de son œuvre la plus ancienne figurant sur ce disque. Son don pour illustrer en termes musicaux des personnages, des incidents et des scènes a toujours été mis à l'épreuve dans sa famille comme un jeu de société et *Der Schneemann* a pris forme à partir de ces séances d'improvisation.

Korngold a commencé à travailler à la partition à Noël 1908, en s'inspirant d'esquisses et de thèmes antérieurs, mais dans l'ensemble la musique était presque entièrement nouvelle. Il l'a terminée aux vacances de Pâques de l'année suivante. Son père, le Dr. Julius Korngold – le critique musical le plus célèbre et le plus redouté de l'époque –, a fait éditer à compte d'auteur *Der Schneemann* en même temps que la Sonate pour piano no 1 de Korngold et qu'un recueil d'études pour piano sur l'histoire de

Don Quichotte. Il a soumis cette publication à l'appréciation impartiale d'une quarantaine de musiciens et experts majeurs d'Allemagne, parmi lesquels figuraient notamment Richard Strauss, Arthur Nikisch, Karl Goldmark et Engelbert Humperdinck. Tous ont reconnu que cette musique accomplie était un travail remarquable et surprenant pour un enfant. Après une représentation du ballet lors d'une célèbre soirée de bienfaisance (avec le jeune compositeur à l'un des deux pianos) devant l'élite de la société viennoise, le 14 avril 1910, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'empereur entende parler de cette œuvre.

Der Schneemann a alors fait l'objet d'une représentation scénique complète à l'Opéra de la cour de Vienne le 4 octobre 1910 sur ordre de l'empereur François-Joseph en personne, sous la direction de Franz Schalk, dans l'orchestration de Zemlinsky. Korngold a ensuite révisé l'orchestration en 1913. L'ouvrage a fait sensation; il a valu à Korngold une célébrité internationale et est parti à la conquête de quarante scènes européennes, avant d'être représenté par la suite jusqu'en Russie, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C'est le style complètement "korngoldien" que cette délicieuse musique qui la rend si remarquable, même de nos jours; sa personnalité, ses idées mélodiques et son harmonie sont exactement identiques à celles de la maturité de Korngold. C'est

cette caractéristique extraordinaire qui distingue Korngold des autres prodiges.

Synopsis

La charmante histoire (de Korngold) se déroule dans une petite ville et le premier acte se situe sur la place de cette ville. Sur la gauche de la scène se trouve la maison de Pantalon, conçue de façon à rendre visible la fenêtre en saillie du premier étage ainsi que la silhouette de Colombine à travers la fenêtre. C'est le crépuscule et la nuit tombe de plus en plus au fur et à mesure que l'acte progresse.

Après le Prélude rêveur et brillant, le rideau se lève sur la scène active d'un marché plein d'animation où fourmillent des marchands et des gamins. Pierrot (un musicien itinérant qui n'a "rien que son art" comme l'indiquent les instructions scéniques) apparaît sur la place. Pantalon, le vieil oncle gros et gras de Colombine, tente de l'éloigner d'elle, car il recherche lui-même les faveurs de la jeune fille.

Voyant Pierrot en bas, Pantalon le poursuit, puis se dirige vers les étals proches du marché pour acheter quelque chose d'amusant à Colombine qu'il souhaite conserver dans de bonnes dispositions. Il choisit un Père Noël grandeur nature qu'il essaie de faire transporter soigneusement dans la maison par les serviteurs, mais les

enfants interviennent, l'entourent en dansant et lui lancent des boules de neige. Le Veilleur de nuit traverse la scène avec autorité (sur une musique appropriée), tandis que les enfants s'échappent. Dès son départ, la bataille de boules de neige reprend et les garçons construisent un bonhomme de neige aux bras tendus sous la fenêtre de Colombine.

La nuit tombe. Pierrot s'approche de la maison et contemple fixement Colombine, qui n'ose pas venir à la fenêtre. Il joue sur son violon une sérénade tendre et pleine de désir, qui traduit ses sentiments. Il a ensuite une idée; il emporte le bonhomme de neige en coulisse et enfle un costume qu'il a fait pour le carnaval – un costume de bonhomme de neige en ouate blanche. Il prend la place du bonhomme de neige devant la fenêtre et peut désormais contempler à cœur joie celle qu'il aime sans s'inquiéter de Pantalon.

C'est une sombre soirée hivernale. Les lumières vacillent, les cloches sonnent et une neige légère commence à tomber. Pierrot se tient debout, les bras tendus, attendant toujours que la fenêtre s'ouvre; un rideau en voile tombe lentement sur la scène et l'acte I s'achève dans la joie.

[À l'acte II (qui n'est pas enregistré ici car le matériel d'orchestre pose des problèmes), Pantalon, furieux parce que Colombine semble davantage s'intéresser au bonhomme

de neige qu'à lui, somme en plaisantant le bonhomme de neige de monter l'escalier. À sa grande stupeur, le bonhomme de neige s'exécute. Il sonne les serveurs, qui apparaissent, terrifiés. Ensuite, il appelle à l'aide un ramoneur, mais le bonhomme de neige fait un geste des bras et il recule en chancelant. Vient ensuite une danse grotesque entre eux deux, pendant que Pantalon se donne du courage en buvant une bouteille de vin. Ses sens s'embrouillent et il s'imaginerait voir deux, trois, quatre et finalement d'innombrables bonhommes de neige. Il tombe dans un sommeil profond. C'est le signal que Pierrot saisit pour se faire connaître et s'échapper avec Colombine, après une tendre déclaration de l'amour éternel qu'ils se portent l'un à l'autre.]

Les *Märchenbilder*, op. 3 (Tableaux de contes de fées) ont été écrits à l'origine pour piano durant l'été 1910 (le grand Eugène d'Albert les a joués). Korngold les a orchestrés peu après son treizième anniversaire. La version orchestrale n'a été jouée qu'une seule fois au cours d'une répétition à Karlsbad, le 27 juin 1911. Elle n'a jamais été publiée – ni même jouée – jusqu'à ce que l'Orchestre philharmonique de la BBC en donne la première exécution mondiale (devant un auditoire d'invités) le 11 juin 1997. En voici donc le premier enregistrement mondial et la BBC a fait réaliser de nouvelles

parties d'orchestre en se basant sur le manuscrit original. Il manque un mouvement, présumé perdu – "La princesse et le pois". Toutefois, les six pièces restantes sont importantes, car elles représentent la première tentative d'orchestration de Korngold que l'on connaisse. Chaque mouvement reflète l'atmosphère caractéristique de son histoire, et la musique regorge de mélodies attrayantes et distinctives, notamment dans l'Épilogue rêveur. Le motif de quartes ascendantes, si important pour Korngold tout au long de sa vie, occupe une place dominante dans "Le bal du roi des fées" et, dans l'ensemble, il est remarquable de constater à quel point le style orchestral est sûr, typique et consistant, pour un compositeur de cet âge.

La première œuvre symphonique publiée de Korngold, la *Schauspiel Ouverture*, op. 4 (Ouverture pour un drame) a été composée à l'âge de quatorze ans et écrite directement en partition, sans beaucoup d'esquisses préliminaires; apparemment, Korngold avait entièrement composé cette œuvre dans sa tête. Son inspiration a été diversement attribuée à *La Tempête* et à *Un conte d'hiver* de Shakespeare, bien que le père de Korngold ait ensuite affirmé que son fils n'avait aucune pièce de théâtre spécifique à l'esprit. Écrite en majeure partie dans la brillante tonalité de si majeur, le style de

la maturité et le "son" typique de Korngold sont déjà établis. Le début mystérieux (à la tonique mineure) attire l'attention, lorsque la mélodie principale obsédante (construite sur un accord parfait augmenté) se fait entendre au hautbois. La construction de la structure musicale s'effectue sans effort avec de larges glissandos de harpe, des cuivres héroïques et des couleurs instrumentales expressives obsédantes qui soutiennent l'atmosphère tendue. Un épisode central dramatique avec sa mélodie de clarinette plaintive et typique revient par la suite dans l'opulente coda, avant que l'œuvre ne s'achève sur des accords finaux orageux.

La *Schauspiel Ouverture* a été créée à Leipzig par l'Orchestre du Gewandhaus de cette ville sous la direction d'Arthur Nikisch (auquel l'œuvre est dédiée), le 14 décembre 1911; elle est ensuite entrée au répertoire de Karl Muck, Fritz Busch, Wilhelm Furtwängler, Willem Mengelberg, Fritz Steinbach – en fait de presque tous les grands chefs d'orchestre de l'époque. Sir Henry Wood l'a présentée au Concerts Promenade de Londres en 1912 (avec des extraits de *Der Schneemann*), faisant ainsi de Korngold le plus jeune compositeur jamais joué dans ce festival prospère – record qu'il détient encore.

Violanta, op. 8, est le deuxième opéra de Korngold – une tragédie Renaissance de luxure, de vengeance et de meurtre. Il l'a

écrit à l'âge de dix-sept ans; il s'agit donc de l'œuvre la plus mûre de cet enregistrement. Il a été créé le 28 mars 1916 à Munich, sous la direction de Bruno Walter, puis a conquis la majeure partie de l'Europe, offrant à la légendaire diva Maria Jeritza l'un de ses plus grands triomphes. Cet opéra jouit d'une riche orchestration; par la suite le Prélude et le Carnaval, plein d'atmosphère, ont connu une grande popularité au concert. Une atmosphère étrange et mystérieuse s'impose dès les premiers sons que l'on entend – un carillon profond en mi, suivi d'un accord parfait augmenté (si bémol-ré-fa dièse) aux cors et d'un ut dièse aigu *pizzicato* aux cordes. Cet étrange accord – un point d'interrogation musical dont la tonalité n'est pas réellement définie – s'étend sur quatre octaves. Il mène rapidement (via des arpèges tourbillonnants et une mandoline frémissante) au thème héroïque d'Alfonso (aux cors). Après un énorme sommet, le rideau se lève sur un brillant *fortissimo*, qui nous mène tout droit à la musique tournoyante du carnaval (écrite pour chœur complet dans l'opéra), qui regorge de contre-rythmes scintillants et de percussion brillante, avant d'atteindre un sommet haletant.

Le grand chef d'orchestre Jascha Horenstein, qui était encore à cette époque un jeune étudiant, a assisté à la première

viennoise de *Violanta* en 1916. Des années plus tard, en 1965, lorsqu'il a lui-même enregistré ce Prélude, il rappelait qu'après cette représentation triomphale, un grand nombre de jeunes passionnés d'opéra extatiques avaient porté le jeune Korngold dans les rues sur leurs épaules. En l'écoutant aujourd'hui, on comprend facilement pourquoi.

© Brendan Carroll

Traduction: Marie-Stella Pâris

Brendan Carroll est l'auteur d'une biographie de Korngold intitulée *The Last Prodigy* (Le dernier prodige)

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.

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

Korngold
Sursum Corda • Sinfonietta
CHAN 10432 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 Stephen Rinker
Editor Peter Newble

Re-mastering Jonathan Cooper

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 12 & 13 June 1997
Front cover Photograph of Erich Korngold with his parents, Julius and Josefine, in 1911
© Lebrecht Music & Arts Photo Library

Back cover Photograph of Matthias Bamert by Eric Richmond

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Copyright Schott & Co. Ltd

© 1998 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

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10434 X

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

[1] Schauspiel Ouvertüre, Op. 4 (Overture to a Drama) 13:37

Märchenbilder, Op. 3 (Fairy Tale Pictures) 18:53

- [2] I The Enchanted Princess - 2:40
 [3] III The Ruler of the Spirits - 2:28
 [4] IV The Gnomes - 2:43
 [5] V The Fairy King's Ball - 3:13
 [6] VI The Brave Little Tailor - 4:16
 [7] VII The Fairy Tale's Epilogue 3:33

from *Der Schneemann* (The Snowman) 23:20

- [8] Moderato - 4:02
 [9] Act I 19:18

Peter Manning violin solo

from *Violanta*, Op. 8 9:32

- [10] Prelude - 5:08
 [11] Carnival Music 4:23

TT 65:46

BBC Philharmonic

Peter Manning leader

Matthias Bamert

BBC Philharmonic

