

CHSA 5040

CHANDOS
SUPER AUDIO CD

RUDI STEPHAN

ORCHESTRAL WORKS

includes premiere recording

SERGEY STADLER violin
MELBOURNE SYMPHONY ORCHESTRA • OLEG CAETANI

Rudi Stephan

Rudi Stephan (1887–1915)

1 Music for Violin and Orchestra (1911)* 19:56

in One Movement

Sehr getragen – Etwas belebter – Energisch bewegt –
Sehr getragen – Ruhig fließende Bewegung –
Wieder etwas lebhafter – [Langsames Tempo] –
Ruhig – Lebhaft – Ruhig – Lebhaft – Breit – Lebhaft – Breit

premiere recording

2 Music for Orchestra (1910) 24:30

in One Movement

Heftig, nicht schnell – Gedeht – Belebt – Ruhiger –
Noch ruhiger – Belebt – Ruhiger – Wieder belebt – Ruhig –
Bewegt – Sehr breit – Weniger breit – Gemessen – Sehr breit –
Bewegt – Sehr breit – Lebhaft bewegt – Ruhiger – Bewegt

3 Music for Orchestra (1912) 18:34

in One Movement

Langsam und gedehnt – Lebhaft – Langsam – Lebhaft –
Langsam – Lebhaft – Breit – Lebhaft – Langsam –
Lebhaft – Sehr breit – Lebhaft

TT 63:10

Sergey Stadler violin*

Melbourne Symphony Orchestra

Daniel Kossov concertmaster

Oleg Caetani

Stephan: Music for Orchestra / Music for Violin and Orchestra

On 29 September 1915 the twenty-eight-year-old Rudi Stephan took a bullet to the brain in the trenches of Galicia. It has been argued that if Stephan had survived World War I the evolution of western music would have been quite different. Just how different is impossible to say: there is a mere handful of completed scores, but from the few surviving works (sadly, Allied bombing in World War II destroyed most of Stephan's remaining documents) it is clear that his was a major talent.

Stephan was born in 1887, a few years after Stravinsky, Webern and Berg, in the German city of Worms. His family, recognising his musical potential, allowed him to leave school and travel, first to Frankfurt to study harmony and piano full-time with Bernhard Sekles, and a year later to Munich where he studied counterpoint with Rudolf Louis. He is believed to have had some contact with Max Reger but there is no evidence of formal composition lessons. Solitary and sensitive, he worked long and hard to develop a distinctive style, and at the age of twenty-one produced his first major work, characteristically entitled *Opus 1 for Orchestra*. As the composer explained, he wanted 'no poetic title, not the designation "tone poem", nothing'.

The generic titles – and Stephan's habit of slow, painstaking work and continuous revision – have led to considerable confusion: what is generally known as the *Music for Orchestra*, for instance, is actually a heavily revised version of the second piece to which he gave that name. It reached its definitive form in 1912 and soon became Stephan's best-known work. For various reasons, the first *Music for Orchestra* of 1910 languished in obscurity for many years. When revived, it was given the unhelpful and quite inappropriate title of 'Symphonic Movement' ('Symphonischer Satz'). While his musical language is firmly grounded in the tradition of Liszt and Wagner – particularly Liszt's technique of motivic transformation – and shows a composer fully aware of trends in the music of his time, Stephan was no dry formalist. His aesthetic seems related to that of the German art nouveau, or *Jugendstil*, which stressed organic form. Despite the intense labour that produced them, Stephan's works give the impression of the unmediated unfolding of an emotional experience.

The (first) *Music for Orchestra* (1910) was premiered in Munich in January 1911 in the face of incomprehension and hostility from the

Orchestra of the Munich Konzertverein. Built on a slightly larger scale than the other works on this disc, the single-movement piece grows organically out of a circling motion to and from particular musical events. It opens with a terse gesture (a decorated full cadence in E minor) followed by a shimmering texture of divided violas which introduces one of the work's main themes, in canon between violins and flute. This theme will later appear in inversion. One of the most striking passages is a 'nocturne' scored for full orchestra, but muted and playing *pianissimo*, which sounds like a dreamed reminiscence of the folk-tune 'Bruder Martin' ('Frère Jacques') used by Mahler in his Symphony No. 1. Three solo cellos introduce the work's second main theme, a six-note scale passage which appears in up- and downward forms, before yielding to the unexpected sound of the oboe d'amore. Stephan's writing for this instrument and its relative the cor anglais inevitably recalls Act III of *Tristan und Isolde* and contributes to the feeling described by Theodor Adorno in his work on Berg as 'the addictive erotic passion of *Jugendstil*'. As a contrast, there is full, energetic writing; instability and tension are generated by the use of harmony moving between chords that lie a third apart and there is an almost Brucknerian climax in E minor which is stated twice. After the second climax, Stephan achieves a true *coup*

de théâtre by adding the full force of an organ in a cataclysmic C minor. The coda which follows is of almost unsettling optimism as it closes the piece in C major. Reviewing the premiere, his sometime teacher Rudolf Louis described Stephan as

a man still searching, perhaps straying at times, but one who is pursuing a genuinely artistic goal with a serious and lofty aim... a man who still has much to learn but is unquestionably gifted.

It seems hard to believe that Stephan's *Music for Violin and Orchestra* (1911) was criticised in the Berlin press as discordant and cerebral in 1913. Its harmony is lush but diatonic and it explores a range of emotional landscapes as varied as those of Mahler. The orchestration has a sensuous beauty ranging from an opulent muscularity reminiscent of Strauss to a delicate Debussyan transparency. Formally a rondo, it consists of four statements of the main thematic material separated by contrasting episodes. There is nothing cerebral about the opening gesture, with its ominous bass rumbling and passionate string chord answered by distant horns. The soloist enters almost immediately, and plays almost continuously throughout the piece, but, like Mahler, Stephan draws from a large orchestra an inexhaustible series of chamber music textures through which the solo line passes. The first section, for instance, with its sinuous writing for cor anglais and

gentle bell tones from the harp, is of breathtaking serenity and simplicity, providing a foil for the burst of energetic writing which follows. Later in the piece the orchestra offers passages of overwhelming power contrasted with emphatic, terse gestures from the woodwinds. A kind of unaccompanied cadenza brings a lull before the final *tutti*, but the piece ends in a mood of unexpected serenity.

The reworked (second) **Music for Orchestra** (1912) was performed at the 1912 and 1913 festivals of the Allgemeiner Deutscher Musikverein, establishing Stephan as a significant composer of his generation and leading to a contract with the publisher Schott. The work's slow introductory section has the kind of mysterious lushness explored by composers as seemingly different as Berg and Debussy. After a muted opening, melodic fragments for low divided strings and bass clarinet coalesce in a longer, wistful cor anglais solo. A contrasting fast section with insistent wind chords and a vigorous dotted theme recalls Richard Strauss in heroic mode, and its material is developed for some minutes in a succession of rich orchestral textures before a fully scored climax. The opening material returns in modified form, now featuring a solo violin hovering high above the rest of the instruments. The final section of the work is introduced by an energetic fugal exposition, which in turn leads to a spirited passage

based on material from the second section. There is one final version of the slow music, now with high-lying melodies and delicate harp figuration, which gives way to a jubilant, almost Sibelian coda.

As we have seen, this work established Stephan's credentials. Sadly, we cannot know how Stephan's career would have unfolded, and what effect it would have had on the course of music history. We can, however, regret the loss and be grateful for a small body of beautifully composed works.

© 2005 Gordon Kerry

Born in St Petersburg (then Leningrad) in 1962, **Sergey Stadler** attended the Special Music School of the St Petersburg Conservatory before studying at both the St Petersburg and Moscow conservatories, going on to win a string of violin competitions, including in 1982 the Tchaikovsky International Competition in Moscow. He has worked under conductors such as Semyon Bychkov, Valery Gergiev, Mariss Jansons, Wolfgang Sawallisch and Evgeny Svetlanov, and has performed in recital with the pianists Peter Donohoe, Evgeny Kissin, Gerhard Oppitz, Mikhail Pletnev and Jean-Yves Thibaudet among others. He is also active as a conductor and gave the first complete performances in Russia of Messiaen's *Turangalila* Symphony and Berlioz's

Les Troyens. He taught at the St Petersburg Conservatory from 1984 to 1989, was Chief Conductor and Music Director of the Nikolai Rimsky-Korsakov State Opera and Ballet Theatre in St Petersburg from 1998 to 2002, and is the founder, Chief Conductor and Artistic Director of the St Petersburg Stars Festival Symphony Orchestra.

Australia's **Melbourne Symphony Orchestra** has developed a reputation for excellence, versatility and innovation over almost a hundred years and has performed with such renowned conductors as Mariss Jansons, Paavo Järvi, David Runnicles, Igor Stravinsky, Jeffrey Tate, Yan Pascal Tortelier, Osmo Vänskä, Marcello Viotti and Simone Young. Under Markus Stenz, Chief Conductor and Artistic Director from 1998 to 2004, the Orchestra went on tour to the USA, Canada, Japan, Korea, Europe, China and Russia. The Orchestra performs each year to more than 230,000 people in Melbourne and regional Victoria at events ranging from the annual series of Sidney Myer Free Concerts in the Sidney Myer Music Bowl to the series of 'Classic Kids' concerts for children. The Melbourne Symphony Orchestra broadcasts regularly on ABC Classic FM, some performances also presented on ABC TV. For Chandos the Orchestra has previously recorded the piano concertos of Britten and

Copland (CHAN 6580) and works by Bliss, Rubbra and Tippett (CHAN 6576).

Discovered by Nadia Boulanger, with whom he studied for several years, **Oleg Caetani** attended conducting classes with Franco Ferrara and composition classes with Irma Ravinale at the Conservatorio di Santa Cecilia in Rome. After studying conducting with Kirill Kondrashin at the Moscow Conservatory he went to St Petersburg where he graduated under Ilya Musin, later winning the RAI Turin and Karajan competitions. He has developed a particularly close relationship with the Munich Philharmonic Orchestra, the Giuseppe Verdi Orchestra in Milan, and the Dresden Staatskapelle.

In 2001 he made his Australian debut with the Melbourne Symphony Orchestra, taking up the post as the Orchestra's Chief Conductor and Artistic Director in January 2005. In 2001 he also made his debut at Teatro alla Scala, Milan with *Turandot* and opened the season of the Theatre of the Maggio Musicale Fiorentino with *Don Pasquale*. In 2005 he returned to La Scala to conduct *Otello*. Recently, besides many orchestral concerts, he has conducted *L'amore dei tre re* by Montemezzi in Turin, *Der fliegende Holländer* in Rome, *Die Zauberflöte* in San Francisco, *La fanciulla del west* in Seattle, and *Khovanshchina* at the English National Opera where in September 2006 he takes up the position of Music Director.

Stephan: Musik für Orchester / Musik für Geige und Orchester

Am 29. September 1915 wurde der achtundzwanzigjährige Rudi Stephan in den Schützengräben Galiziens durch einen Kopfschuß tödlich getroffen. Es ist gelegentlich behauptet worden, daß, hätte Stephan den Ersten Weltkrieg überlebt, die Entwicklung der westlichen Musik ganz anders verlaufen wäre. Worin genau der Unterschied bestanden hätte, läßt sich kaum präzisieren; es sind nur wenige vollendete Werke überliefert (leider wurden die meisten übrigen Dokumente des Komponisten durch Bombenangriffe der Alliierten zerstört), diese lassen jedoch erkennen, daß Stephan eine außergewöhnliche Begabung besaß.

Stephan wurde 1887 in Worms geboren, wenige Jahre nach Strawinski, Webern und Berg. Seine Familie erkannte schon früh seine musikalische Begabung und ihm wurde erlaubt, die Schule zu verlassen und auf Reisen zu gehen – zunächst nach Frankfurt, um bei Bernhard Sekles intensiven Unterricht in Harmonielehre und Klavierspiel zu nehmen, und ein Jahr darauf nach München, wo er bei Rudolf Louis Kontrapunkt studierte. Auch zu Max Reger soll er Kontakt gehabt haben, einen Nachweis für förmlichen Kompositionsunterricht gibt es jedoch nicht. Der sensible Einzelgänger

arbeitete lange und hart an der Entwicklung eines persönlichen Stils und schuf schon mit einundzwanzig Jahren sein erstes größeres Werk, dem er typischerweise den Titel *Opus 1 für Orchester* gab. Wie er selbst erklärte, wollte er "keinen poetischen Titel, nicht die Bezeichnung 'Tondichtung', nichts".

Die allgemein gehaltenen Titel sowie auch Stephans langsame, mühselige Arbeitsweise und ständige Revisionen haben zu einiger Verwirrung geführt: Bei dem gemeinhin als *Musik für Orchester* bekannten Werk zum Beispiel handelt es sich eigentlich um die stark überarbeitete Fassung der zweiten von ihm so bezeichneten Komposition. Seine endgültige Form erhielt dieses Stück 1912, und schon bald war es Stephans bekanntestes Werk. Die erste, 1910 entstandene *Musik für Orchester* blieb aus verschiedenen Gründen viele Jahre lang weitgehend unbekannt. Als sie endlich zur Aufführung kam, gab man ihr den wenig hilfreichen und eigentlich recht unpassenden Titel "Symphonischer Satz". Während seine musikalische Sprache fest in der Tradition Liszts und Wagners verankert ist – vor allem Liszts Technik der motivischen Transformierung findet sich hier wieder – und ihn damit als einen Komponisten zeigt, der mit

den Entwicklungen der Musik seiner Zeit bestens vertraut war, kann Stephan jedoch nicht als trockener Formalist bezeichnet werden. Seine Ästhetik scheint den Prinzipien des Jugendstil verwandt zu sein, der vor allem organische Formen betonte. Obwohl ihre Entstehung mit intensivster Arbeit verbunden war, vermitteln Stephans Kompositionen den Eindruck, als entfalte sich hier eine emotionale Erfahrung mit großer Unmittelbarkeit.

Die (erste) *Musik für Orchester* (1910) wurde im Januar 1911 in München uraufgeführt und stieß bei dem ausführenden Orchester des Münchner Konzertvereins auf Unverständnis und unverhohlene Feindseligkeit. Das aus einem einzigen Satz bestehende Werk ist etwas größer dimensioniert als die übrigen auf der vorliegenden CD eingespielten Stücke und scheint organisch aus einer kreisenden Bewegung zu erwachsen, die auf bestimmte musikalische Ereignisse hinstrebt und sich wieder von ihnen entfernt. Es beginnt mit einer schroffen Geste (eine ausgezierte volle Kadenz in e-Moll), auf die ein schimmerndes Satzgeflecht von geteilten Bratschen folgt, das eines der Hauptthemen des Werks als Kanon zwischen Violinen und Flöte einführt. Dieses Thema taucht später noch einmal in der Umkehrung auf. Eine der überraschendsten Passagen ist eine "Nocturne" für volles Orchester, das jedoch gedämpft und

pianissimo spielt und damit wie eine träumerische Erinnerung an das Volkslied "Bruder Martin" ("Frère Jacques") klingt, das auch Mahler in seiner Ersten Sinfonie verwendet. Drei Solocelli führen das zweite Hauptthema des Werks ein, eine aus sechs Noten bestehende skalische Passage, die sowohl in auf- als auch in absteigender Form erscheint, bevor sie dem unerwarteten Klang der Oboe d'amore weicht. Stephans Musik für dieses Instrument und das ihm verwandte Englischhorn erinnert unweigerlich an den dritten Akt von *Tristan und Isolde* und trägt zu der Empfindung bei, die Theodor Adorno in seiner Studie über Berg als "die süchtig-erotische Leidenschaft des Jugendstils" beschrieben hat. Im Kontrast hierzu gibt es auch volltönende, energiegeladene Abschnitte; Instabilität und Spannung entstehen durch eine Harmonik, die geprägt ist von dem Einsatz von terzverwandten Akkorden; auch gibt es einen zweifachen, beinahe an Bruckner gemahnenden Höhepunkt in e-Moll. Nach diesem zweiten Höhepunkt erzielt Stephan einen echten *coup de théâtre* durch den zusätzlichen Einsatz des vollen Klangs einer Orgel in der kataklystischen Tonart c-Moll. Die nun folgende Coda ist von einem fast verwirrenden Optimismus, als sie das Werk in C-Dur beschließt. In seiner Kritik der Premiere beschrieb sein vormaliger Lehrer Rudolf Louis Stephan als

einen, der noch sucht, vielleicht in manchem irrt, aber mit ernstem und hochstehendem Sinne ein echtes künstlerisches Ziel verfolgt [...], als einen, der noch sehr viel zu lernen hat, aber zweifellos begabt ist.

Es ist kaum zu glauben, daß Stephens 1911 entstandene **Musik für Geige und Orchester** 1913 in der Berliner Presse als mißtönend und zerebral kritisiert wurde. Der Klang des Werks ist üppig doch diatonisch und erkundet eine Reihe von emotionalen Landschaften so vielfältig wie bei Gustav Mahler. Die Orchestrierung ist von einer sinnlichen Schönheit, die sich von einer an Strauss erinnernden opulenten Muskelkraft bis hin zu einer zarten, Debussy-haften Transparenz erstreckt. Formal handelt es sich um ein Rondo, das sich aus vier Wiederholungen des thematischen Materials zusammensetzt, die von kontrastierenden Episoden unterbrochen werden. Der eröffnenden Geste mit ihrem bedrohlich polternden Baß und ihrem leidenschaftlichen Streicherakkord, der von fernem Hörnerklang aufgegriffen wird, haftet ganz und gar nichts Zerebrales an. Der Solist setzt fast unmittelbar ein und spielt während des gesamten Stücks nahezu ununterbrochen, doch wie Mahler entlockt Stephan hier einem großen Orchester eine unerschöpfliche Reihe von kammermusikalischen Satzgeweben, durch die sich die Solostimme windet. Der erste

Abschnitt mit seiner geschmeidigen Verwendung des Englischorns und den sanften Glockenklängen der Harfe zum Beispiel ist von atemberaubender Heiterkeit und Simplität und liefert damit einen Gegensatz für den sich anschließenden Ausbruch energievoller Musik. Später im Verlauf des Werks spielt das Orchester Passagen von überwältigender Kraft, die sich von emphatisch-abrupten Gesten in den Holzbläsern absetzen. Eine Art unbegleiteter Kadenz bringt einen Moment der Ruhe vor dem abschließenden Tutti, insgesamt endet das Werk jedoch in einer Stimmung unerwarteter Heiterkeit.

Die überarbeitete (zweite) **Musik für Orchester** (1912) wurde 1912 und 1913 auf dem Festival des Allgemeinen Deutschen Musikvereins aufgeführt und etablierte Stephan als einen der maßgeblichen Komponisten seiner Generation, woraus sich auch ein Vertrag mit dem Musikverleger Schott ergab. Der langsame Einleitungsteil des Werks ist von einer Art geheimnisvoller Opulenz, die von so scheinbar unterschiedlichen Komponisten wie Berg und Debussy erkundet worden ist. Nach einer gedämpften Eröffnung verschmelzen melodische Fragmente für geteilte tiefe Streicher und Baßklarinette mit einem längeren wehmütigen Solo des Englischorns. Eine kontrastierende schnelle Passage mit

insistierenden Bläserakkorden und einem lebhaften punktierten Thema erinnert an Richard Strauss in heroischer Stimmung; dieses Material wird einige Minuten lang in einer Abfolge reicher Orchesterklänge verarbeitet, bevor es sich zu einem vollbesetzten Höhepunkt aufschwingt. Das anfängliche thematische Material kehrt nun in modifizierter Form wieder, wobei nun eine solistische Violine sich hoch über die übrigen Instrumente erhebt. Der abschließende Teil des Werks wird von einer energiegeladenen Fugenexposition eingeleitet, die ihrerseits zu einer temperamentvollen Passage führt, welche auf thematischem Material aus dem zweiten Teil beruht. Es erklingt noch eine letzte Fassung der langsamen Musik – nun mit hochliegenden Melodien und filigranem Figurenwerk in der Harfe –, bevor eine jubelnde, fast an Sibelius erinnernde Coda einsetzt.

Wie bereits erwähnt, gelang Stephan mit diesem Werk der Durchbruch. Bedauerlicherweise können wir nicht wissen, wie seine Laufbahn sich entwickelt hätte und welchen Einfluß er auf den weiteren Gang der Musikgeschichte genommen hätte. In jedem Fall aber bedauern wir diesen frühen Verlust und sind dankbar für eine kleine Zahl wunderbar komponierter Werke.

© 2005 Gordon Kerry

Übersetzung: Stephanie Wollny

Sergej Stadler wurde 1962 in St. Petersburg (damals Leningrad) geboren und besuchte in seiner Heimatstadt die Hochbegabtschule des Konservatoriums, bevor er am Petersburger und am Moskauer Konservatorium studierte und in der Folge eine Reihe von Violinwettbewerben gewann, darunter auch 1982 den Internationalen Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. Er hat unter Dirigenten wie Semyon Bychkov, Walery Gergiew, Mariss Jansons, Wolfgang Sawallisch und Jewgenij Swetlanow gespielt und in Recitals unter anderem mit den Pianisten Peter Donohoe, Jewgenij Kissin, Gerhard Oppitz, Michail Pletnew und Jean-Yves Thibaudet zusammengearbeitet. Auch als Dirigent hat er sich einen Namen gemacht und in Rußland die ersten vollständigen Aufführungen von Messiaens *Turangalila*-Sinfonie und Berlioz' *Les Troyens* geleitet. Von 1984 bis 1989 war er Dozent am Petersburger Konservatorium und von 1998 bis 2002 Chefdirigent und Musikdirektor der Staatsoper und des Ballettheaters Nikolai Rimski-Korsakow in St. Petersburg; außerdem ist er Gründer, Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Petersburger Stars Festival Sinfonieorchesters.

Das **Melbourne Symphony Orchestra** hat sich im Laufe von fast hundert Jahren mit seiner herausragenden Qualität, Vielseitigkeit und Experimentierfreudigkeit einen Namen gemacht

und unter solch herausragenden Dirigenten wie Mariss Jansons, Paavo Järvi, David Runnicles, Igor Strawinski, Jeffrey Tate, Yan Pascal Tortelier, Osmo Vänskä, Marcello Viotti und Simone Young gespielt. Unter Markus Stenz, der von 1998 bis 2004 die Position des Chefdirigenten und Künstlerischen Leiters innehatte, unternahm das Orchester Tourneen in die USA, nach Kanada, Japan, Korea, Europa, China und Rußland. Das Orchester spielt alljährlich vor mehr als 230000 Zuhörern in Melbourne und im Bundesstaat Victoria zu solch unterschiedlichen Anlässen wie der alljährlichen Konzertserie der Sidney Myer Free Concerts in der Sidney Myer Music Bowl und der "Classic Kids" Konzertreihe für Kinder. Das Melbourne Symphony Orchestra ist regelmäßig auf dem Sender ABC Classic FM zu hören, einige Aufführungen werden auch von dem Fernsehsender ABC TV ausgestrahlt. Für Chandos hat das Orchester bisher die Klavierkonzerte von Britten und Copland (CHAN 6580) sowie Werke von Bliss, Rubbra und Tippett (CHAN 6576) eingespielt.

Oleg Caetani wurde von Nadia Boulanger entdeckt, von der er auch mehrere Jahre lang ausgebildet wurde, bevor er am Conservatorio di Santa Cecilia in Rom bei Franco Ferrara Unterricht im Dirigieren nahm und bei Irma

Ravinale Komposition studierte. Nachdem er am Moskauer Konservatorium die Dirigierklasse unter Kyrill Kondraschin besuchte, ging er nach St. Petersburg und schloß dort seine Studien unter Ilja Musin ab; später war er Preisträger des RAI Turin und des Karajan-Wettbewerbs. Er hat besonders enge Beziehungen zum Münchener Philharmonieorchester, dem Giuseppe-Verdi-Orchester in Mailand und der Dresdner Staatskapelle aufgebaut.

Im Jahr 2001 feierte Caetani sein australisches Debut mit dem Melbourne Symphony Orchestra, und seit Januar 2005 hat er die Position des Chefdirigenten und Künstlerischen Leiters des Orchesters inne. 2001 feierte er zudem auch sein Debüt am Mailänder Teatro alla Scala mit *Turandot* und eröffnete ferner die Spielzeit am Theater des Maggio Musicale Fiorentino mit *Don Pasquale*. 2005 kehrte er mit *Otello* an die Scala zurück. In jüngerer Zeit hat er neben zahlreichen Orchesterkonzerten in Turin *L'amore dei tre re* von Montemezzi, in Rom den *Fliegenden Holländer*, in San Francisco die *Zauberflöte*, in Seattle *La fanciulla del west* sowie *Chowanschtschina* an der English National Opera dirigiert, wo er im September 2006 die Stellung des Musikdirektors übernehmen wird.

Sergey Stadler

Stephan: Musique pour orchestre / Musique pour violon et orchestre

Le 29 septembre 1915, Rudi Stephan reçut une balle dans la tête dans les tranchées de Galicie, à l'âge de vingt-huit ans. On a soutenu que si Stephan avait survécu à la Première Guerre mondiale, l'évolution de la musique occidentale aurait été tout à fait différente. Différente dans quelle mesure, il est impossible de le dire: il ne nous est parvenu qu'un petit nombre d'œuvres achevées, mais à en juger par les rares partitions qui ont survécu (les bombardements des Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale détruisirent malheureusement la majeure partie des documents laissés par Stephan), il est clair qu'il était doté d'un immense talent.

Stephan naquit en 1887, quelques années après Stravinsky, Webern et Berg, dans la ville allemande de Worms. Reconnaisant son potentiel musical, sa famille le laissa quitter l'école et voyager, tout d'abord à Francfort pour étudier l'harmonie et le piano à plein temps avec Bernhard Sekles et, un an plus tard, à Munich où il travailla le contrepoint avec Rudolf Louis. On pense qu'il aurait pu avoir été en relation avec Max Reger, mais il n'existe aucune trace formelle de cours de composition. Solitaire et sensible, il travailla beaucoup et longtemps pour acquérir un style

distinctif et, à l'âge de vingt-et-un ans, il écrivit sa première œuvre majeure, intitulée de façon caractéristique *Opus 1 pour orchestre*. Comme l'expliqua le compositeur, il ne voulait "ni titre poétique, ni la désignation 'poème symphonique', rien".

Les titres génériques – comme l'habitude qu'avait Stephan de travailler longtemps et minutieusement et de réviser continuellement ses partitions – ont entraîné beaucoup de confusion: ce que l'on connaît généralement sous le titre *Musique pour orchestre*, par exemple, est en fait une version abondamment révisée de la seconde œuvre à laquelle il donna ce nom. Elle trouva sa forme définitive en 1912 et devint bientôt l'œuvre la plus connue de Stephan. Pour diverses raisons, la première *Musique pour orchestre* de 1910 est restée dans l'ombre pendant de nombreuses années. Lorsqu'elle fut reprise, elle reçut le titre maladroit et mal approprié de "Mouvement symphonique" ("Symphonischer Satz"). Si son langage musical est fermement ancré dans la tradition lisztienne et wagnérienne – notamment la technique lisztienne de transformation des motifs – et révèle un compositeur parfaitement au courant des tendances de la musique de son temps,

Stephan n'était pas un formaliste ultraconservateur. Son esthétique semble apparentée à celle de l'art nouveau allemand, ou *Jugendstil*, qui mettait l'accent sur la forme organique. Malgré le labeur intense qui leur donna le jour, les œuvres de Stephan donnent l'impression du développement spontané d'une expérience émotionnelle.

La (première) *Musique pour orchestre* (1910) fut créée à Munich en janvier 1911 devant l'incompréhension et l'hostilité de l'Orchestre du Konzertverein de Munich. Construite à une échelle légèrement plus vaste que les autres œuvres présentées sur ce disque, cette pièce en un seul mouvement est issue de façon organique d'un mouvement circulaire qui converge vers des événements musicaux spécifiques et s'en écarte. Elle commence par un geste laconique (une cadence complète et décorée en mi mineur) suivi d'une texture chatoyante des altos divisés qui introduit l'un des principaux thèmes de l'œuvre, en canon entre les violons et la flûte. Ce thème apparaîtra par la suite en renversement. L'un des passages les plus frappants est un "nocturne" écrit pour grand orchestre, mais en sourdine et *pianissimo*, qui ressemble à une réminiscence rêvée de l'air traditionnel "Bruder Martin" ("Frère Jacques") utilisé par Mahler dans sa Symphonie no 1. Trois violoncelles solos introduisent le second thème principal de l'œuvre, une gamme de six

notes qui apparaît dans des formes ascendantes et descendantes, avant de s'effacer devant la sonorité inattendue du hautbois d'amour. L'écriture de Stephan pour cet instrument et son parent, le cor anglais, évoque inévitablement l'Acte III de *Tristan und Isolde* et contribue au sentiment décrit par Theodor Adorno dans son ouvrage sur Berg comme "la passion érotique du *Jugendstil* qui agit comme une drogue". Par contraste, l'écriture est pleine et énergique; l'utilisation d'une harmonie qui évolue entre des accords à une tierce d'écart les uns des autres crée instabilité et tension, et un sommet presque brucknerien en mi mineur survient à deux reprises. Après le second sommet, Stephan réalise un véritable coup de théâtre en ajoutant toute la force d'un orgue dans un ut mineur cataclysmique. La coda qui suit est d'un optimisme presque troublant par la manière dont elle conclut l'œuvre en ut majeur. En rédigeant la critique de la première exécution, son ancien professeur Rudolf Louis décrivit Stephan comme

un homme encore en recherche, peut-être parfois égaré, mais quelqu'un qui poursuit un but vraiment artistique avec un objectif sérieux et noble... un homme qui a encore beaucoup à apprendre, mais qui est incontestablement doué.

Il semble difficile de croire que la *Musique pour violon et orchestre* (1911) de Stephan ait été critiquée dans la presse berlinoise en

1913 comme une œuvre discordante et intellectuelle. Son harmonie est luxuriante, mais diatonique, et elle explore un éventail de paysages émotionnels aussi variés que ceux de Mahler. L'orchestration possède une beauté sensuelle allant d'une vigueur musculaire opulente qui rappelle Strauss à une transparence délicate à la manière de Debussy. Conçue comme un rondo sur le plan formel, elle se compose de quatre expositions du matériau thématique principal séparées par des épisodes riches en contrastes. Il n'y a rien d'intellectuel dans le geste initial, avec sa basse menaçante et grondante et son accord de cordes passionné auxquelles répondent les cors dans le lointain. Le soliste entre presque immédiatement et joue de façon quasi continue d'un bout à l'autre de l'œuvre, mais, comme Mahler, Stephan tire d'un grand orchestre une série inépuisable de textures de musique de chambre que traverse la ligne soliste. La première section, par exemple, avec son écriture sinueuse pour cor anglais et les douces sonorités de cloche de la harpe, est empreinte d'une sérénité et d'une simplicité à couper le souffle, faisant ressortir le jaillissement d'écriture énergique qui suit. Un peu plus tard, l'orchestre offre des passages d'une puissance implacable contrastés par des gestes vigoureux et laconiques des bois. Une sorte de cadence sans accompagnement apporte une accalmie avant le *tutti* final, mais

l'œuvre s'achève dans une atmosphère de sérénité inattendue.

La (seconde) **Musique pour orchestre** (1912) retravaillée fut jouée aux festivals de l'Allgemeiner Deutscher Musikverein en 1912 et 1913, ce qui donna à Stephan une réputation de compositeur important au sein de sa génération et aboutit à un contrat avec l'éditeur Schott. L'introduction lente de cette œuvre possède le genre de luxuriance mystérieuse exploré par des compositeurs aussi différents en apparence que Berg et Debussy. Après un début en sourdine, des fragments mélodiques confiés aux cordes graves divisées et à la clarinette basse fusionnent dans un solo de cor anglais plus long et nostalgique. Une section rapide très contrastée avec des accords implacables des instruments à vent et un vigoureux thème pointé rappelle Richard Strauss dans le mode héroïque, et son matériau est développé pendant quelques minutes en une succession de riches textures orchestrales, avant un sommet qui fait appel à tout l'orchestre. Le matériau initial revient sous une forme modifiée, présentant maintenant un violon solo qui domine très nettement les autres instruments. La section finale de l'œuvre est introduite par une énergique exposition fuguée, qui mène à son tour à un passage plein d'entrain reposant sur du matériau de la deuxième section. Une version finale de la

musique lente, maintenant avec des mélodies aiguës et une délicate figuration de harpe, cède la place à une coda joyeuse, presque à la façon de Sibelius.

Comme on l'a vu, cette œuvre permet à Stephan de s'affirmer comme compositeur. Malheureusement, on ne peut pas savoir comment la carrière de Stephan se serait déroulée et quel effet elle aurait eu sur le cours de l'histoire de la musique. On peut toutefois regretter sa perte et saluer avec reconnaissance le petit nombre d'œuvres merveilleusement composées qu'il nous a laissées.

© 2005 Gordon Kerry

Traduction: Marie-Stella Pâris

Né à Saint-Petersbourg (alors Leningrad) en 1962, **Sergueï Stadler** suit les cours de l'École de musique du Conservatoire de Saint-Petersbourg avant d'étudier au Conservatoire de la ville ainsi qu'à celui de Moscou; il remporte une série de concours de violon, entre autres en 1982 le Concours international Tchaïkovski à Moscou. Il travaille avec des chefs tels Semyon Bychkov, Valery Gergiev, Mariss Jansons, Wolfgang Sawallisch et Evgeni Svetlanov et se produit en récital avec les pianistes Peter Donohoe, Evgeni Kissin, Gerhard Oppitz, Mikhaïl Pletnev et Jean-Yves Thibaudet entre autres. Il se produit

également comme chef d'orchestre et on lui doit la première version intégrale en Russie de la *Turangalila-Symphonie* de Messiaen et des *Troyens* de Berlioz. Professeur au Conservatoire de Saint-Petersbourg de 1984 à 1989, chef principal et directeur musical de l'Opéra et du Ballet Rimski-Korsakov à Saint-Petersbourg de 1998 à 2002, il est fondateur, chef principal et directeur artistique de l'Orchestre symphonique du Festival des Étoiles de Saint-Petersbourg.

Le Melbourne Symphony Orchestra, ensemble australien quasi centenaire, est réputé pour l'excellence, la diversité et le caractère novateur de ses interprétations; il s'est produit avec des chefs aussi prestigieux que Mariss Jansons, Paavo Järvi, David Runnicles, Igor Stravinsky, Jeffrey Tate, Yan Pascal Tortelier, Osmo Vänskä, Marcello Viotti et Simone Young. Sous Markus Stenz, son chef principal et directeur artistique de 1998 à 2004, l'Orchestre s'est rendu en tournée aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée, en Europe, en Chine et en Russie. L'Orchestre se produit chaque année devant plus de 230,000 personnes à Melbourne et dans l'état de Victoria dans le cadre de concerts allant de la série annuelle des Sidney Myer Free Concerts au Sidney Myer Music Bowl jusqu'aux séries de concerts pour enfants intitulées "Classic Kids". Le Melbourne

Symphony Orchestra travaille régulièrement pour la station de radio ABC Classic FM, et certains de ses concerts sont parfois télévisés par ABC TV. Pour Chandos, l'Orchestre a déjà enregistré les concertos pour piano de Britten et Copland (CHAN 6580) et des œuvres de Bliss, Rubbra et Tippett (CHAN 6576).

Découvert par Nadia Boulanger, avec qui il étudie plusieurs années, **Oleg Caetani** suit les cours de direction de Franco Ferrara et ceux de composition d'Irma Ravinale au Conservatoire Sainte Cécile à Rome. Après avoir étudié la direction avec Kirill Kondrachine au Conservatoire de Moscou, il se rend à Saint-Petersbourg où il obtient son diplôme sous Ilia Mousine avant de remporter le Premier Prix du Concours de la RAI de Turin et du Concours Karajan. Il entretient des liens particulièrement étroits avec l'Orchestre

philharmonique de Munich, l'Orchestre Giuseppe Verdi à Milan et la Staatskapelle de Dresde.

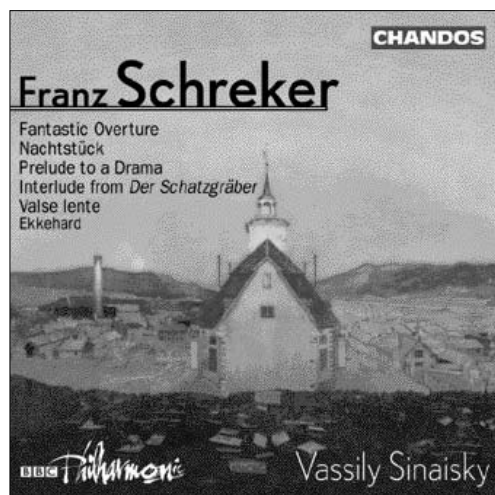
En 2001 il fait ses débuts australiens avec le Melbourne Symphony Orchestra, un orchestre dont il devient chef principal et directeur artistique en janvier 2005. C'est aussi en 2001 qu'il fait ses débuts au Teatro alla Scala de Milan avec *Turandot* et qu'il ouvre la saison du Théâtre du Mai musical de Florence avec *Don Pasquale*. En 2005 il retrouve La Scala pour y diriger *Otello*. Outre ses nombreux concerts orchestraux, il a récemment dirigé *L'amore dei tre re* de Montemezzi à Turin, *Der fliegende Holländer* à Rome, *Die Zauberflöte* à San Francisco, *La fanciulla del west* à Seattle et *La Khovanchtchina* à l'English National Opera dont il deviendra en septembre 2006 directeur musical.

Melbourne Symphony Orchestra

Mark Wilson

Also available

Schreker
Orchestral Works, Volume 1
CHAN 9797

Also available

Schreker
Orchestral Works, Volume 2
CHAN 9951

Super Audio Compact Disc (SA-CD) and Direct Stream Digital Recording (DSD)

DSD records music as a high-resolution digital signal which reproduces the original analogue waveform very accurately and thus the music with maximum fidelity. In DSD format the frequency response is expanded to 100 kHz, with a dynamic range of 120 dB over the audible range compared with conventional CD which has a frequency response to 20 kHz and a dynamic range of 96 dB.

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

Recording producer Ralph Couzens

Sound engineer Jim Atkins

Assistant engineer Ryan Egan

Editor Rachel Smith

A & R administrator Charissa Debnam

Recording venue Robert Blackwood Hall, Monash University, Melbourne, Australia; 8–11 March 2005

Front cover Artwork by Designer

Back cover Photograph of Oleg Caetani by Greg Barrett

Design Cass Cassidy

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Finn S. Gundersen

© 2005 Chandos Records Ltd

DSD remastering © 2005 Chandos Records Ltd

© 2005 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

Schott Archives

Portrait bust of
Rudi Stephan by
Adam Antes

STEPHAN: ORCHESTRAL WORKS

CHANDOS

Stadler/Melbourne SO/Caetani

CHSA 5040

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5040

RUDI STEPHAN (1887–1915)**1 Music for Violin and Orchestra** (1911)***19:56**

in One Movement

Sehr getragen – Etwas belebter – Energisch bewegt –

Sehr getragen – Ruhig fließende Bewegung –

Wieder etwas lebhafter – [Langsames Tempo] – Ruhig –

Lebhaft – Ruhig – Lebhaft – Breit – Lebhaft – Breit

*premiere recording***2 Music for Orchestra** (1910)**24:30**

in One Movement

Heftig, nicht schnell – Gedeht – Belebt – Ruhiger –

Noch ruhiger – Belebt – Ruhiger – Wieder belebt – Ruhig –

Bewegt – Sehr breit – Weniger breit – Gemessen – Sehr breit –

Bewegt – Sehr breit – Lebhaft bewegt – Ruhiger – Bewegt

3 Music for Orchestra (1912)**18:34**

in One Movement

Langsam und gedehnt – Lebhaft – Langsam – Lebhaft –

Langsam – Lebhaft – Breit – Lebhaft – Langsam – Lebhaft –

Sehr breit – Lebhaft

TT 63:10SERGEY STADLER *violin**

MELBOURNE SYMPHONY ORCHESTRA

DANIEL KOSSOV *concertmaster*

OLEG CAETANI

SA-CD, DSD and their logos are

trademarks of Sony.

Direct Stream Digital

Multi-ch
StereoAll tracks available
in stereo and
multi-channelThis Hybrid CD can be played on
any standard CD player.

STEPHAN: ORCHESTRAL WORKS

CHANDOS

STEPHAN: ORCHESTRAL WORKS

CHSA 5040