



CHANDOS
SUPER AUDIO CD

Symphonies
Vol. 1

Tansman

Includes premiere recording

Nos 4, 5 & 6 'In Memoriam'

Melbourne Chorale

Melbourne Symphony Orchestra

Oleg Caetani

CHSA 5041



Alexandre Tansman

Courtesy of the Tansman Association

Alexandre Tansman (1897–1986)

Symphonies, Volume 1–The War Years

Symphony No. 4 (1936–39) **21:13**

in C sharp minor • in cis-Moll • en ut dièse mineur
À ma femme

- | | | | |
|---|-----|---|------|
| 1 | I | Adagio – Allegro deciso – Un poco meno mosso –
Tempo I – Un poco meno mosso – Tempo giusto –
Un poco meno mosso | 8:26 |
| 2 | II | Adagio pour orchestre à cordes. Tranquillo | 5:00 |
| 3 | III | Allegro giocoso | 7:36 |

Symphony No. 5 (1942) **26:26**

in D major • in D-Dur • en ré majeur
À Paul Klecki

- | | | | |
|---|-----|--|------|
| 4 | I | Lento – Allegro con moto – Molto meno mosso | 6:50 |
| 5 | II | Intermezzo. Andante sostenuto | 5:31 |
| 6 | III | Scherzo. Vivo | 5:41 |
| 7 | IV | Finale. Lento – Un poco meno lento –
Allegro con moto – Lento cantabile | 8:11 |



Tansman: Symphonies, Volume 1

premiere recording

Symphony No. 6 'In Memoriam' (1944)

20:14

with Chorus

Melbourne Chorale

À la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France

- | | | |
|--------|--|-----------------|
| [8] | I Instruments à vent, percussion et piano.
Andante cantabile – | 6:47 |
| [9] | II Orchestre à cordes et quatuor à cordes (concertino).
Agitato molto vivace – Lento – Vivo –
Adagio, quasi pastorale – | 3:08 |
| [10] | III Orchestre complet. Vivo agitato – Lento – Molto vivace –
Meno mosso – | 3:56 |
| [11] | IV Chœurs et orchestre. Lento – Moderato –
Un poco più vivo – Vivo – Un poco meno vivo –
Più lento – Più lento – Lento – Più largo | 6:24 |
| | | TT 68:17 |

Melbourne Symphony Orchestra

Daniel Kossov concertmaster

Oleg Caetani

The Polish-born Aleksander Tansman (1897–1986) enjoyed considerable international success during his long and distinguished career as composer, pianist and conductor. He contributed to almost every musical genre, his vast catalogue of works including nine symphonies, twenty-one concertos, seven operas, an oratorio, three cantatas, eleven ballets, eight string quartets, a host of chamber works for diverse ensembles as well as solo instruments, and film scores. He received numerous international honours and awards throughout his lifetime and his music was championed by the leading conductors and soloists of the day, including Arturo Toscanini, Leopold Stokowski, Serge Koussevitzky, Eugene Ormandy, Andrés Segovia, Josef Szigeti, José Iturbi and many others. Tansman became a close friend of Ravel, Stravinsky and Milhaud, an acquaintance of Schoenberg and associate of many other major composers of his time, and the list of his dedicatees reads like a who's who of twentieth-century music. Yet, since his death, the music of Tansman has been largely neglected and is only now beginning to receive renewed attention.

Like many of his Polish compatriots, Tansman looked to Paris as the cultural promised land for the development of his musical career. Already the established centre of the European avant-garde, Paris was the logical destination for a Pole whose cultivated, musical upbringing had always inclined towards France. After completing his formal musical training in Łódź and Warsaw, where he also obtained a doctorate in law, Tansman won three first prizes in the Polish National Music Competition of 1919 but critics considered the distinctive chromaticism and polytonality, already evident in his early works, too bold. Disappointed with the reception of his music in his native country, Tansman moved to Paris in 1919 and changed the spelling of his first name to 'Alexandre', the version by which he is most commonly known today.

As a result of professional and political circumstance Tansman remained in self-imposed exile for the rest of his life. With his compositional and performing career achieving rapid success in France, there was little point in returning to Warsaw during the interwar years. Soon after arriving in Paris, he became friendly with Stravinsky and Ravel, both of whom encouraged and





advised him. Stravinsky's repetitive rhythmic patterns and Ravel's chords of the eleventh and thirteenth quickly became features of his musical language, although he retained many distinctive Polish characteristics. Essentially a neoclassicist, Tansman revealed an instinctive romanticism in his Scriabinesque, chromatic harmony which bordered at times on the atonal. Tansman adopted French nationality in 1938, the year after his marriage to his second wife, the pianist Colette Cras with whom he had two daughters. (Tansman's first wife, also French, died tragically early in their marriage.)

Had Tansman considered resettling in his homeland, politics would have prevented him. The rise of anti-Semitism that swept through Poland following Hitler's rise to power made return unthinkable for any Jewish composer, Tansman included. Forced to flee France following the outbreak of World War II, Tansman and his family eventually obtained visas to escape to the United States in 1941, as a result of the support of a committee which included Charlie Chaplin, Toscanini, Ormandy, Koussevitzky and Jascha Heifetz. Consequently, Tansman survived the war in California and there rekindled his friendships with Stravinsky, Milhaud and Schoenberg. His decision to return to Paris after World War II may not have been the best for his career. His music had already started to gain recognition in the United States during the late 1930s and

the success Tansman achieved during the war years, particularly with his Fifth and Seventh Symphonies, would have provided a secure basis from which he could have continued to enhance his career in a new and receptive environment. During the immediate post-war years, Paris was in the throes of discovering post-Webern serialism and establishing a new avant-garde. When Tansman returned to France in 1946, his music had become old-fashioned. In the dramatically different artistic climate of post-war Paris, his adherence to neoclassicism and use of expanded tonality contributed to his increasing artistic isolation. Had Tansman remained in the United States, reception of his music during the 1960s, 1970s and beyond might have been quite different. Return to Poland after World War II was never an option; notwithstanding the destruction wreaked upon Warsaw during the war, the policies of the Communist regime not only included mass persecutions but eradication of any Jewish culture that remained. As a Polish-Jewish émigré who had settled in the West, Tansman was effectively cut off from his homeland and his music remained largely unknown in Poland for many years. It was not until the late 1970s that Tansman began to receive long over-due recognition in his own country. In 1982 he composed a Mazurka in homage to Lech Walesa.

Symphony No. 4 belongs to the period of Tansman's greatest success, when the composer had achieved recognition in Europe and was beginning to establish his reputation in the United States. Composed from 1936 to 1939, the Fourth Symphony is dedicated to Tansman's wife who gave birth to their daughter Mireille in the year of the work's completion. Although the symphony is described as being in C sharp minor, the brooding opening *Adagio* belies any firm sense of harmonic centre but provides the melodic germ-cells for the ensuing *Allegro deciso* which is not only more extrovert and rhythmically incisive but characterised by pulsating nervous energy. Following a strident climax, the chromatic theme eventually recedes into a coda, which reveals the influence of French colouristic textures and ends pianissimo on a C sharp minor chord. Tansman's Scriabinesque chromaticism is developed further in the tender but passionate *Adagio* second movement, marked *Tranquillo* and scored for strings alone. Centred on E major but concluding in F major, a projection of the melodic minor seconds of the first movement, the *Adagio* is the expressive heart of the work. Tansman demonstrates his considerable orchestral and contrapuntal virtuosity in the baroque-inspired textures of the jazzy *Allegro giocoso*, which is a vigorous, expanded fugue. The subject is characterised by a rising major

seventh and is first heard on flute, with the initial imitative entries descending through the woodwind. After a long, quasi-developmental central episode featuring numerous ostinati patterns, accentuations and cross-rhythms suggesting the spectral influence of Stravinsky, the texture builds to an exuberant climax, the symphony ending in C sharp minor. The luxuriant orchestration also recalls at times that of Tansman's friend Ravel.

Composed in Hollywood in 1942, **Symphony No. 5** was one of Tansman's major works of the American years. Premiered in Washington, D.C. on 31 January 1943 with the National Symphony Orchestra of Washington under the composer's direction, it was regularly performed throughout the United States during the 1940s. The pounding repeated note in low strings and timpani, heard at the opening, combines with the searing chromaticism of the introductory *Lento* to create the atmosphere of ominous foreboding that dominates the first movement. While the *Allegro con moto* first emerges almost as a contrapuntal interlude, the nervous tension effected by rhythmic syncopation, accents, repetitive patterns and strident chromaticism soon returns as the process of continual development weaves to climax and conclusion. The pensive *Intermezzo* second movement presents questioning, pleading themes that are heard successively on clarinet, oboe and flute before being



taken up by strings and developed. The more light-hearted, highly Stravinskian Scherzo, marked *Vivo*, is an essay in rhythm and texture which exploits a wide range of orchestral effects in rapid quintuple time. Opening with chorale-like, strident chords on horns, brass and strings, the Finale alludes to material from each of the preceding movements and is characterised by imitative counterpoint. The movement concludes with a section marked *Lento cantabile* that brings the work full circle by repeating the first movement's introduction, but ending in D major.

Symphony No. 6 'In Memoriam' bears witness to the increasing nostalgia Tansman bore for his beloved France. Although composed in Los Angeles in 1944 and scored for chorus and an orchestra including triple wind, piano, harp and a moderately large percussion section, the symphony is dedicated 'to the memory of all those who have fallen for France' and sets Tansman's own French text in the final movement. Intended to be performed without breaks between movements, the work is more compact than Tansman's previous symphonies and represents a progressive exploration of different instrumental colours and combinations, while still owing much to Stravinsky. The first movement, *Andante cantabile*, excludes strings. The *Agitato molto vivace* is scored for strings only, with a quartet of soloists presenting discrete material in

alternation with the main group. The complete orchestra appears for the first time in the third movement, *Vivo agitato – Lento – Molto vivace – Meno mosso*, which presents a range of orchestral effects. The chorus enters in the final movement. While an ethereal, expressive interlude in A major marked *Adagio, quasi pastorale* appears as a postscript to the second movement, the emotional centre of the work occurs in this choral movement which laments the futility of war.

© 2006 Caroline Rae

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 orchestral works by Rudi Stephan (CHSA 5040), 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.



Courtesy of the Tansman Association

Igor Stravinsky with Alexandre Tansman





Tansman: Sinfonien, Teil 1

Aleksander Tansman (1897 – 1986), ein gebürtiger Pole, war im Verlauf seiner langen Karriere als Komponist, Pianist und Dirigent weltweit anerkannt und erfolgreich. Er betätigte sich in so gut wie allen Gattungen der Musik: Sein enormes Œuvre umfasst neun Sinfonien, einundzwanzig Konzerte, sieben Opern, ein Oratorium, drei Kantaten, elf Ballette, acht Streichquartette, eine Unmenge anderer kammermusikalischer Werke für verschiedene Ensembles und solistische Instrumente sowie Filmmusiken. So lange er lebte, wurden ihm zahlreiche internationale Ehren und Auszeichnungen verliehen; führende Dirigenten und Solisten, darunter Arturo Toscanini, Leopold Stokowski, Serge Kussewitzky, Eugene Ormandy, Andrés Segovia, Josef Szigeti, José Iturbi und andere setzten sich für seine Werke ein. Tansman war mit Ravel, Strawinski und Milhaud eng befreundet, lernte Schönberg kennen und verkehrte mit vielen bedeutenden Komponisten der Epoche; die Liste seiner Widmungsträger sieht wie ein „Who's Who“ der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts aus. Und doch – seit seinem Tod sind Tansmans Werke weitgehend in Vergessenheit geraten und werden erst jetzt allmählich wieder beachtet.

Wie viele seiner Landsmänner, betrachtete Tansman Paris als das Gelobte Land der Kultur, in dem seine musikalische Laufbahn reüssieren konnte. Die französische Metropole war schon damals der etablierte Sitz der europäischen Avantgarde, also lag es auf der Hand, dass sie das Ziel des Polen war, dessen kultivierte musikalische Ausbildung sich seit jeher nach Frankreich ausrichtete. Nach Abschluss seiner Musikstudien in Łódź und Warschau, wo er auch als Jurist promovierte, wurden Tansman im Polnischen Nationalen Musikwettbewerb 1919 drei erste Preise verliehen, obwohl einige Kritiker die ausgeprägte Chromatik und Polytonalität, die bereits seine Frühwerke kennzeichnete, als zu gewagt rügten. Enttäuscht über die Rezeption, die seiner Musik in der Heimat zuteil wurde, zog er 1919 nach Paris und schrieb seinen Vornamen von da an „Alexandre“; in dieser Fassung ist er heute zumeist bekannt.

Berufliche und politische Umstände hatten zur Folge, dass Tansmans selbst gewähltes Exil bis an sein Lebensende währte. In Frankreich hatte er als Komponist und Interpret bald großen Erfolg, also sah er keinen Grund, in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen nach Warschau zurückzukehren. Kurz nach

seiner Ankunft in Paris freundete er sich mit Strawinski und Ravel an, die ihm beide mit Rat und Tat zur Seite standen. Bald spielten Strawinskis ostinate Rhythmik und Ravels Undezim- und Tredezimakkorde eine bedeutende Rolle in seiner Musiksprache, obwohl sie viele ausgeprägt polnische Züge beibehielt. In seiner an Skrjabin anklingenden, chromatischen Harmonik, die manchmal fast ins Atonale ausuferte, gab der wesentlich dem Neoklassizismus verpflichtete Tansman einen instinktiven Hang zum Romantischen zu erkennen. 1938, ein Jahr nach seiner zweiten Ehe mit der Pianistin Colette Cras, mit denen er zwei Töchter hatte, nahm Tansman französische Staatsbürgerschaft an. (Seiner ersten Frau, ebenfalls Französin, war nur ein kurzes Eheglück beschieden.)

Die Frage, ob Tansman sich wieder in der Heimat niederlassen wollte, ist infolge der damaligen politischen Zustände müßig. Nach Hitlers Machtergreifung hatte der Antisemitismus dermaßen in Polen um sich gegriffen, dass für jüdische Komponisten, darunter auch Tansman, die Heimkehr überhaupt nicht in Frage kam. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, mußte er auch aus Frankreich fliehen; 1941 erhielt die ganze Familie dank den Bemühungen eines Ausschusses, dem Charlie Chaplin, Toscanini, Ormandy, Kussewitzky und Jascha Heifetz angehörte, endlich amerikanische

Visa und fand in den Vereinigten Staaten Zuflucht. Tansman verbrachte die Kriegsjahre in Kalifornien, wo seine Freundschaft mit Strawinski, Milhaud und Schönberg wieder auflebte. Dass Tansman nach Kriegsende wieder nach Paris zurückkehrte, war vielleicht seiner Karriere nicht eher abträglich. Gegen Ende der 1930er waren seine Werke in den U.S.A. allmählich bekannt geworden und sein Erfolg während des Kriegs, namentlich mit der Fünften und der Siebten Sinfonie, hatte ihm ein festes Fundament gewährt, auf dem sich seine Laufbahn in einem neuen, empfänglichen Milieu hätte entfalten können. Hingegen steckte Paris unmittelbar nach Kriegsende mitten in der Entdeckung des post-webernschen Serialismus und der Begründung einer neuen Avantgarde. Als Tansman 1946 nach Frankreich zurückkehrte, war seine Musik überholt. In diesem ganz und gar neuen Ambiente trug der Umstand, dass er auf dem Neoklassizismus und erweiterter Tonalität beharrte, zunehmend zu seiner künstlerischen Isolation bei. Wäre er in den Vereinigten Staaten geblieben, hätte sich die Rezeption in den 1960er und 1970er Jahren und auch später vielleicht ganz anders gestaltet. Die Rückkehr nach Polen am Ende des Weltkriegs kam nie in Frage; ungeachtet der Verwüstung, die Warschau während des Kriegs erlitten hatte, betrieb das kommunistische Regime nicht nur die Politik der Massen-Verfolgung, sondern die





Ausmerzung aller Spuren jüdischer Kultur. Als polnisch-jüdischer Auswanderer, der sich im Westen eingelebt hatte, war Tansman faktisch von der Heimat abgeschnitten, so dass seine Musik viele Jahre lang in Polen unbekannt war. Erst Ende der 1970er wurde ihm dort allmählich die überfällige Anerkennung zuteil. Im Jahr 1982 komponierte er eine Mazurka zu Ehren von Lech Walesa.

Die **Sinfonie Nr. 4** stammt aus der Epoche von Tansmans schönsten Erfolgen, als er in Europa Anerkennung genoss und sich in den Vereinigten Staaten einen Namen zu machen begann. Die Arbeit an der Sinfonie begann er 1936; drei Jahre später war sie vollendet und wurde seiner Frau gewidmet, als sie seine erste Tochter, Mireille, gebar. Obwohl die Tonart des Werks als cis-Moll bezeichnet ist, gibt das grüblerische Eröffnungs-*Adagio* kein eindeutiges harmonisches Zentrum zu erkennen; dafür enthält es den melodischen Keim des extravertierteren, rhythmisch prägnanteren anschließenden *Allegro deciso*, das von pulsierender Energie gekennzeichnet ist. Nach dem grellen Höhepunkt geht das chromatische Thema schließlich in eine Coda über, die den Einfluss der französischen koloristischen Faktur aufweist und mit einem pianissimo cis-Moll-Akkord schließt. Im zarten, dabei leidenschaftlichen zweiten Satz, einem *Adagio* mit der Vortragsbezeichnung *Tranquillo*, der nur mit Streichern besetzt

ist, entfaltet sich Tansmans nach Skrjabin ausgerichtete Chromatik noch mehr. Mit einem Rückblick auf die melodischen kleinen Sekunden des ersten Satzes ist das *Adagio* (Haupttonart E-Dur, obwohl es in F-Dur schließt) das expressive Herz der Sinfonie. Tansmans beachtliche orchestrale und kontrapunktische Virtuosität bekundet sich im vom Barock angeregten Satz des jazzartigen *Allegro giocoso*, einer lebhaften, erweiterten Fuge. Das Thema ist von einer von der Flöte angestimmte große Septime gekennzeichnet; die Einsätze steigen durch die Holzbläser in Imitation ab. Nach einer langen Episode in der Mitte, einer Art Durchführung mit vielen ostinaten Gebilden, Akzenten und Gegenrhythmen, in denen das Gespenst Strawinskis umzugehen scheint, steigert sich die Faktur zum überschwänglichen Höhepunkt, dann geht die Sinfonie in cis-Moll zu Ende. Die üppige Instrumentierung erinnert ab und zu an Maurice Ravel, mit dem der Komponist befreundet war.

Die **Sinfonie Nr. 5**, eines von Tansmans größeren Werken aus der amerikanischen Periode, entstand 1942 in Hollywood. Sie wurde am 31. Januar 1943 mit dem National Symphony Orchestra of Washington unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt und in den 1940er Jahren regelmäßig in den U.S.A. gespielt. Die hämmernde tiefe Note der Streicher und Pauken, die zu

Beginn ertönt, erzielt in Verbindung mit der beißenden Chromatik des Eröffnungs-*Lento* die bedrohliche Atmosphäre, die im ersten Satz vorherrscht. Das *Allegro con moto* erscheint zunächst fast wie ein kontrapunktisches Zwischenspiel, doch infolge der synkopierten Rhythmen, Akzente, immer wiederkehrenden Gebilden und greller Chromatik stellt sich die nervöse Spannung bald wieder ein, während der kontinuierliche Entwicklungsprozess sich zum Höhepunkt und Abschluss steigert. Der zweite Satz, ein nachdenkliches Intermezzo, bringt der Reihe nach fragende, flehende Themen auf der Klarinette, Oboe und Flöte, die dann von den Streichern übernommen und durchgeführt werden. Das leichtherzigere, deutlich an Strawinski anklingende Scherzo, Vortragsbezeichnung *Vivo*, ist ein Essay über Rhythmus und Faktur, das in hurtigem Fünfertakt eine ganze Palette orchestraler Wirkungen verarbeitet. Das von choralartigen, grellen Akkorden der Hörner, Blechbläser und Streicher eingeleitete Finale spielt auf Stoff aus den vorangegangenen Sätzen an; dem imitierenden Kontrapunkt ist eine bedeutende Rolle zugeteilt. Ein mit *Lento cantabile* bezeichneter Abschnitt schließt den Kreis, indem es die Einleitung zum Kopfsatz wiederholt, endet aber in D-Dur.

Sinfonie Nr. 6 "In Memoriam" ist ein Beweis von Tansmans zunehmendem Heimweh nach seinem geliebten Frankreich. Obwohl sie

1944 in Los Angeles entstand und für Chor und Orchester einschließlich dreifacher Bläser, Klavier, Harfe und erweitertem Schlagzeug gesetzt ist, trägt sie die Widmung "den Andenken aller für Frankreich Gefallenen". Den französischen Text für den letzten Satz schrieb der Komponist selbst. Die Sinfonie ist in vier Sätze gegliedert, muss aber pausenlos gespielt werden. Komprimierter als ihre Vorgängerinnen, erkundet sie stufenweise das Kolorit und die Kombination verschiedener Instrumente, ist aber noch immer weitgehend von Strawinski beeinflusst. Der erste Satz, *Andante cantabile*, enthält überhaupt keine Streicher. Hingegen ist das *Agitato molto vivace* nur mit Streichern besetzt, hier spielt ein solistisches Quartett abwechselnd mit dem "Ripieno" des übrigen Orchesters, bringt aber ganz neues Material. Erst im dritten Satz, *Vivo agitato – Lento – Molto vivace – Meno mosso*, kommt das gesamte Orchester mit einer Reihe orchestraler Effekte zu Wort. Der letzte Satz steht im Zeichen des Chors. Der zweite Satz enthält zwar als "Nachschrift" ein durchgeistigtes, ausdrucksstarkes Zwischenspiel in A-Dur, *Adagio, quasi pastorale*, doch das affektive Zentrum der Sinfonie findet sich in diesem Chorsatz, einem Klagelied über die Sinnlosigkeit des Krieges.

© 2006 Caroline Rae
Übersetzung: Gery Bramall



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 Tournéeen 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 Orchesterwerke von Rudi Stephan (CHSA 5040), 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.

Tansman: Symphonies, volume 1

Le compositeur, pianiste et chef d'orchestre d'origine polonaise Aleksander Tansman (1897–1986) remporta un succès considérable sur le plan international au cours de sa longue et éminente carrière. Il aborda presque tous les genres musicaux, son vaste catalogue d'œuvres comprenant neuf symphonies, vingt-et-un concertos, sept opéras, un oratorio, trois cantates, onze ballets, huit quatuors à cordes, beaucoup de musique de chambre pour divers ensembles et pour instruments solistes, ainsi que de la musique de film. Il reçut de nombreuses distinctions et prix internationaux au cours de sa vie, et de grands chefs d'orchestre et solistes de l'époque, comme Arturo Toscanini, Leopold Stokowski, Serge Koussevitzky, Eugene Ormandy, Andrés Segovia, Josef Szigeti, José Iturbi et de nombreux autres se firent les plus ardents défenseurs de sa musique. Tansman fut un ami intime de Ravel, Stravinski et Milhaud, une relation de Schönberg et il collabora avec de nombreux autres grands compositeurs de son temps; la liste de ses dédicataires ressemble à un bottin mondain de la musique du vingtième siècle. Pourtant, depuis sa mort, la musique de Tansman est en grande partie négligée et recommence seulement à attirer l'attention.

Comme un grand nombre de ses compatriotes polonais, Tansman se tourna vers Paris comme terre promise de la culture pour le développement de sa carrière musicale. Paris était déjà le centre établi de l'avant-garde européenne, donc la destination logique pour un Polonais dont l'éducation musicale cultivée avait toujours été tournée vers la France. Après avoir terminé ses études musicales formelles à Łódź et à Varsovie, où il obtint aussi un doctorat en droit, Tansman remporta trois premiers prix au Concours national de musique polonais de 1919, mais la critique jugea trop audacieux le chromatisme et la polytonalité caractéristiques, déjà manifestes dans ses premières œuvres. Déçu de l'accueil réservé à sa musique dans son pays natal, Tansman s'installa à Paris en 1919 et francisa son prénom pour adopter celui d'Alexandre, qui est couramment utilisé de nos jours.

Les circonstances professionnelles et politiques obligèrent Tansman à rester dans l'exil qu'il s'était imposé jusqu'à la fin de ses jours. Sa carrière de compositeur et d'interprète connaissant très vite beaucoup de succès en France, aucune raison ne l'obligea à retourner à Varsovie pendant l'entre-deux-guerres. Peu après son arrivée à Paris, il se





lia d'amitié avec Stravinski et Ravel, qui lui prodiguèrent tous deux leurs encouragements et leurs conseils. Les modèles rythmiques répétitifs de Stravinski et les accords de onzième et de treizième de Ravel devinrent vite des éléments distinctifs de son langage musical, même s'il conserva de nombreuses caractéristiques polonaises. Néoclassique avant tout, Tansman révéla un romantisme instinctif dans son harmonie chromatique, dans le style de Scriabine, harmonie frisant parfois l'atonalité. Tansman adopta la nationalité française en 1938, année qui suivit son mariage avec sa seconde femme, la pianiste Colette Cras, dont il eut deux filles. (La première femme de Tansman, également française, mourut dans des circonstances tragiques au début de leur mariage.)

Si Tansman avait envisagé de s'installer à nouveau dans son pays natal, la politique l'en aurait empêché. La montée de l'antisémitisme qui balaya la Pologne après la prise de pouvoir d'Hitler rendit tout retour impensable pour tout compositeur juif, y compris Tansman. Contraint de fuir la France au début de la Seconde Guerre mondiale, Tansman et sa famille obtinrent finalement des visas pour se réfugier aux États-Unis en 1941, grâce au soutien d'un comité qui comprenait Charlie Chaplin, Toscanini, Ormandy, Koussevitzky et Jascha Heifetz. Ainsi, Tansman survécut à la guerre en Californie, où il raviva ses liens d'amitié

avec Stravinski, Milhaud et Schönberg. Sa décision de retourner à Paris après la Seconde Guerre mondiale ne fut peut-être pas la meilleure pour sa carrière. Sa musique avait déjà commencé à être reconnue aux États-Unis à la fin des années 1930 et le succès remporté par Tansman durant les années de guerre, particulièrement avec sa Cinquième et sa Septième Symphonie, lui aurait fourni une base sûre pour continuer à mettre en valeur sa carrière dans un environnement nouveau et réceptif. Au cours des années qui suivirent immédiatement la guerre, Paris était juste en train de découvrir le sérialisme post-webernien et de créer une nouvelle avant-garde. Lorsque Tansman rentra en France en 1946, sa musique était devenue démodée. Dans le climat artistique dramatiquement différent de l'après-guerre à Paris, son adhésion au néoclassicisme et l'utilisation de la tonalité élargie contribuèrent à son isolement artistique croissant. Si Tansman était resté aux États-Unis, l'accueil réservé à sa musique dans les années 1960 et 1970 et au-delà aurait peut-être été tout à fait différent. Le retour en Pologne après la Seconde Guerre mondiale ne fut jamais envisagé; en dépit de la destruction qui dévasta Varsovie durant la guerre, la politique du régime communiste comprenait non seulement des persécutions massives, mais l'éradication de ce qui restait de culture juive. Cet émigré juif polonais installé à l'Ouest

qu'était Tansman fut en réalité coupé de son pays natal et sa musique resta largement inconnue en Pologne pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à la fin des années 1970 que Tansman commença à recevoir une reconnaissance tardive de sa patrie. En 1982, il composa une Mazurka en hommage à Lech Walesa.

La **Symphonie no 4** appartient à la période des plus grands succès de Tansman, lorsque le compositeur était reconnu en Europe et commençait à affirmer sa réputation aux États-Unis. Composée entre 1936 et 1939, la Symphonie no 4 est dédiée à la femme de Tansman qui donna naissance à leur fille Mireille l'année où cette œuvre fut achevée. Bien que cette symphonie soit annoncée en ut dièse mineur, le sombre *Adagio* initial contredit tout sens concret de centre harmonique tout en fournissant les germes mélodiques de l'*Allegro deciso* qui suit et qui est non seulement plus extraverti et incisif sur le plan rythmique, mais qui se caractérise par une énergie entraînante. À la suite d'un sommet strident, le thème chromatique s'estompe finalement dans une coda, qui révèle l'influence des textures des coloristes français et s'achève pianissimo sur un accord d'ut dièse mineur. Le chromatisme de Tansman à la manière de Scriabine est encore développé dans le deuxième mouvement *Adagio*, tendre, mais passionné, marqué *Tranquillo* et confié

aux cordes seules. Centré sur mi majeur, mais s'achevant en fa majeur, projection des secondes mineures mélodiques du premier mouvement, l'*Adagio* est le cœur expressif de l'œuvre. Tansman démontre son immense virtuosité orchestrale et contrapuntique dans les textures d'inspiration baroque de l'*Allegro giocoso* jazzy, une fugue longue et vigoureuse. Le sujet se caractérise par une septième majeure ascendante et est tout d'abord exposé à la flûte, les entrées imitatives initiales descendant dans les bois. Après un long épisode central proche d'un développement qui présente de nombreux motifs d'ostinato, des accents et des contre-rythmes évoquant l'influence spectrale de Stravinski, la texture crée un sommet exubérant et la symphonie s'achève en ut dièse mineur. L'orchestration luxuriante évoque aussi parfois celle de Ravel, l'ami de Tansman.

Composée à Hollywood en 1942, la **Symphonie no 5** est l'une des œuvres majeures des années que Tansman passa aux États-Unis. Créée à Washington, le 31 janvier 1943 par le National Symphony Orchestra of Washington sous la direction du compositeur, elle fut jouée régulièrement d'un bout à l'autre des États-Unis au cours des années 1940. La note martelée que l'on entend au début et qui se répète aux cordes graves et aux timbales s'allie au chromatisme fulgurant du *Lento* préliminaire pour créer l'atmosphère





d'appréhension inquiétante qui domine le premier mouvement. Lorsque l'*Allegro con moto* apparaît pour la première fois, presque comme un intermède contrapuntique, la tension nerveuse créée par la syncope rythmique, les accents, les schémas répétitifs et le chromatisme strident revient bientôt lorsque le processus du développement continu s'approche du sommet et de la conclusion. Le deuxième mouvement pensif, Intermezzo, présente des thèmes interrogateurs et suppliants que l'on entend successivement à la clarinette, au hautbois et à la flûte, avant d'être repris par les cordes et développés. Le Scherzo, plus enjoué, très évocateur de Stravinski, marqué *Vivo*, est un essai sur le rythme et la texture, qui exploite une large gamme d'effets orchestraux dans un cinq temps rapide. Commencant par des accords stridents dans le style d'un choral aux cors, aux cuivres et aux cordes, le Finale fait allusion au matériel de chacun des mouvements précédents et se caractérise par un contrepoint imitatif. Le mouvement s'achève sur une section marquée *Lento cantabile* qui revient à son point de départ en reprenant l'introduction du premier mouvement, mais qui s'achève en ré majeur.

La **Symphonie no 6 "In Memoriam"** témoigne de la nostalgie croissante qu'éprouvait Tansman à l'égard de la France qu'il chérissait. Bien qu'elle ait été composée

à Los Angeles en 1944 et écrite pour chœur et orchestre avec les bois par trois, piano, harpe et un pupitre moyennement important de percussions, cette symphonie est dédiée "À la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France" et met en musique un texte en français de Tansman lui-même dans le mouvement final. Destinée à être jouée sans interruption entre les mouvements, cette œuvre est plus compacte que les symphonies antérieures de Tansman et représente une exploration progressive de différentes couleurs et combinaisons instrumentales, tout en s'inspirant beaucoup de Stravinski. Le premier mouvement, *Andante cantabile*, exclut les cordes. L'*Agitato molto vivace* est écrit pour cordes seules, avec un quatuor de solistes qui présente un matériel discret en alternance avec le groupe principal. L'orchestre complet apparaît pour la première fois dans le troisième mouvement, *Vivo agitato – Lento – Molto vivace – Meno mosso*, qui présente une large gamme d'effets orchestraux. Le chœur apparaît dans le dernier mouvement. Un interlude expressif et éthéré en la majeur marqué *Adagio, quasi pastorale* intervient comme post-scriptum au deuxième mouvement et le centre émotionnel de l'œuvre se situe dans ce mouvement choral, qui déplore la futilité de la guerre.

© 2006 Caroline Rae
Traduction: Marie-Stella Pâris

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 Stravinski, 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 des œuvres pour orchestre de Rudi Stephan (CHSA 5040), 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 Ilya 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 Khovanchchina* à l'English National Opera.





Sinfonie Nr. 6 "In Memoriam"

IV. Chor und Orchester

Schlafe, vergiss und sei still, schlaf in süßer Ruhe.
In der Erde, die so hart und grausam und trübe zu
dir war,

schlafe, Soldat, deinen ewigen Schlaf,
den Schlaf der Vergebung und des Vergessens,
vergängliches Pfand des Lebens.

Leben und Blut, das du überall vergossen hast,
im Gebirge, auf dem Meer, in der Luft, auf den
Feldern –

auf der ganzen Erde.

Hass, Schauer, Zorn, Milde, die Leib und Seele töten
und überall die trügerischen Gefühle menschlicher

Liebe zunichte machen,
im Gebirge, auf dem Meer, in der Luft, auf den
Feldern –

auf der ganzen Erde.

Schlafe, still und in süßer Ruhe.

Schlafe, vergiss und sei still, schlaf in süßer Ruhe.

Übersetzung: Gery Bramall

Symphonie no 6 "In Memoriam"

11 IV. Chœurs et orchestre

Dors en oubli et calme, dors en paix douce.
Dans la terre qui t'a été si dure et cruelle et si
triste,

dors, soldat, ton sommeil éternel,
sommeil de pardon et d'oubli.
Gage éphémère de la vie.

Vie et sang que tu as répandu de partout,
dans la montagne et sur la mer et dans l'air et
dans les champs

sur le sol du monde.

Haine, frayeur, rage, douceur à l'âme et corps
portent la mort

et ravagent les sillons fallacieux d'amour des
hommes partout,

sur la montagne et sur la mer et dans l'air et dans
les champs

sur le sol du monde.

Dors en calme en paix douce.

Dors en oubli et calme, dors en paix douce.

Alexandre Tansman

Symphony No. 6 'In Memoriam'

IV. Choir and orchestra

Sleep in forgetting and calm, sleep in gentle peace.
In the earth that was for you so hard and cruel and
so sad,

sleep, soldier, your eternal sleep,
your sleep of forgiveness and forgetting.
Fleeting pawn of life.

Life and blood that you have spilt far and wide –
in the mountains and on the sea and in the air and
in the fields –

on the face of the world.

Hate, fear, rage, gentleness that bring death to soul
and body

and lay waste the deceitful arcs of love in men far
and wide –

in the mountains and on the sea and in the air and
in the fields –

on the face of the world.

Sleep in calm and gentle peace.

Sleep in forgetting and calm, sleep in gentle peace.

Translation: Elizabeth Long





Courtesy of the Tansman Association

Alexandre Tansman on holiday



Courtesy of the Tansman Association

Alexandre Tansman composing

You can purchase Chandos CDs direct from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225 200. Fax: +44 (0) 1206 225 201. Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK
E-mail: enquiries@chandos.net Website: www.chandos.net

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

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 Stephen Snelleman

Sound engineer Jim Atkins

Assistant engineers Ryan Egan and Tom Henry

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Charissa Debnam

Recording venue Robert Blackwood Hall, Monash University, Melbourne, Australia;
6–10 September 2005

Front cover Photograph of Alexandre Tansman, courtesy of the Tansman Association

Back cover Photograph of Oleg Caetani by Greg Barrett

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Editions Max Eschig, Paris

© 2006 Chandos Records Ltd

DSD remastering © 2006 Chandos Records Ltd

© 2006 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU



Melbourne Symphony Orchestra

Mark Wilson

TANSMAN: SYMPHONIES, VOL. 1

CHANDOS

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5041

CHANDOS

TANSMAN: SYMPHONIES, VOL. 1

CHSA 5041

Alexandre Tansman (1897–1986)**Symphonies, Volume 1–The War Years**

- | | | |
|--------|--|----------|
| 1 - 3 | Symphony No. 4 (1936–39) | 21:13 |
| 4 - 7 | Symphony No. 5 (1942) | 26:26 |
| | <i>premiere recording</i> | |
| 8 - 11 | Symphony No. 6 'In Memoriam' (1944) | 20:14 |
| | | TT 68:17 |

Melbourne Chorale
 Melbourne Symphony Orchestra
 Daniel Kossow concertmaster
 Oleg Caetani

© 2006 Chandos Records Ltd
 DSD remastering © 2006 Chandos Records Ltd
 © 2006 Chandos Records Ltd
 Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England



 **COMPACT disc** **DSD**
SUPER AUDIO CD DIGITAL AUDIO Direct Stream Digital

SA-CD, DSD and their logos are trademarks of Sony.

Multi-ch Stereo All tracks available in stereo and multi-channel

This Hybrid CD can be played on any standard CD player.



TANSMAN: SYMPHONIES, VOL. 1

Melbourne SO/Caetani

CHSA 5041