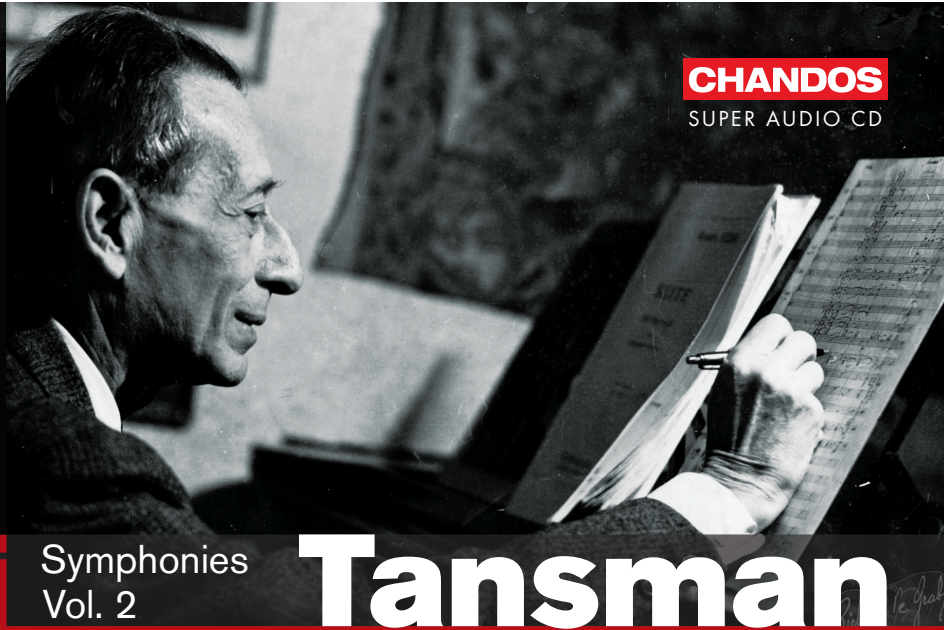

CHANDOS
SUPER AUDIO CD

Caetani

Symphonies
Vol. 2

Tansman

Includes premiere recordings
Symphonies Nos 7, 8 & 9

Melbourne Symphony Orchestra
Oleg Caetani

CHSA 5054

CHSA 5054 Booklet Cover.indd 1 1/8/07 10:46:42

Courtesy of the Tansman Association

Alexandre Tansman

Alexandre Tansman (1897–1986)

Symphonies, Volume 2 – Symphonic Testaments

premiere recording

		Symphony No. 7 'Lyrique' (1944) À Igor et Vera Stravinsky	**20:56**
1	I	Andante sostenuto – Allegro con moto – Andante cantabile –	7:17
2	II	Andante cantabile –	4:04
3	III	Scherzo. Molto vivace –	4:33
4	IV	Final. Adagio – Allegro deciso – Meno mosso – Più lento – Andante sostenuto – Perdendosi	5:01
		Musique pour orchestre (Symphony No. 8) (1948)	**21:45**
5	I	Allegro con moto	6:07
6	II	Élégie pour orchestre. À Franz André. Lento	5:28
7	III	Scherzo. Molto vivace – Subito lento – Tempo I – Lento –	6:03
8	IV	Final. Andante sostenuto – Allegro deciso	4:01

CHSA 5054 Booklet.indd 2-3

1/8/07 10:46:13

premiere recording

		Symphony No. 9 (1957–58)	**21:35**
9	I	Allegro con moto – Un poco più lento – A tempo	5:27
10	II	Grave – Più lento – Tempo I	5:20
11	III	Molto vivace – Perdendosi	4:45
12	IV	Lento – Allegro con moto, molto risoluto	5:52
			TT 64:37

Melbourne Symphony Orchestra
Wilma Smith concertmaster
Oleg Caetani

Tansman: Symphonies, Volume 2

The nine symphonies of Polish-born Aleksander Tansman (1897–1986) span more than forty years, from the final stages of the First World War to the late 1950s when he enjoyed widespread recognition as one of the most successful and prolific composers of his generation. Articulating much of Tansman's compositional development, the symphonies demonstrate an enduring commitment to a tonally based harmonic language within a traditional genre; they were written not only at a time, during the interwar years, when neoclassicism was the predominant trend, but also after World War II when composers who eschewed the exploration of post-Webern serialism as the only viable way forwards for new music were considered old-fashioned by the more experimental avant-garde. Although his devotion to a supposed outmoded form may have contributed to the creeping artistic isolation that gradually took hold during the 1960s, Tansman was by no means the only composer of his time who found the symphony an attractive medium for musical exploration. Continuing a line of symphonic tradition extending from Roussel and Honegger to Milhaud and Jolivet, Tansman pursued an independent compositional path that built on tradition if not quite as much on innovation – a path that nevertheless has parallels in the work of Shostakovich and Dutilleux as well as in the music of his younger compatriots Lutosławski and Panufnik.

Tansman's symphonies acknowledge four main periods in the life of the composer, from his youth in Poland and subsequent departure for Paris, to his war years in the United States and eventual return to his adopted country, France. The youthful First Symphony, composed at the age of twenty before Tansman left Poland, helped define his early successes in Łódź and Warsaw, while the Second (1926), Third (1931) and Fourth (1939) belong to his interwar years in Paris, where he settled in 1919 and developed friendships with Ravel, Milhaud, Stravinsky and Koussevitzky, as well as with other émigré composers involved in the so-called École de Paris. (It was after moving to Paris that Tansman changed his first name to 'Alexandre'.) With the outbreak of World War Two, his position in France as a Jewish composer became untenable and Tansman fled with his family to the United States, settling in California where he re-established

CHSA 5054 Booklet.indd 4-5 1/8/07 10:46:14

friendships with Stravinsky and Milhaud. The Fifth (1942), Sixth (1944) and Seventh (1944) Symphonies were composed during these American years. Although he enjoyed much about his time in Hollywood, Tansman was not entirely at ease with the American way of life and chose to return to Europe, a decision that may have been ill-fated for his career; had he remained in the United States where he achieved considerable success, reception of his music during the 1960s and 1970s might have been very different. The Eighth (1948) and Ninth (1957–58) Symphonies were composed after his return to Paris on the crest of a wave of international festivals that took place to celebrate his fiftieth birthday year. Yet, his continued adherence to the aesthetics of neoclassicism saw his position wane in subsequent decades.

Return to Poland was never a feasible option for Tansman. Before the war, the rise of anti-Semitism that swept through Poland following Hitler's rise to power made return to his homeland unthinkable, while after the war, the Communists sought to eradicate any Jewish culture that remained. In addition to these very real political concerns, Tansman's rapid success in France and increasing recognition in the United States provided strong reasons for remaining a Western émigré. Thus, Tansman lived in self-imposed exile for most of his life, his music remaining largely unknown in his native Poland until the late 1970s.

Composed in Los Angeles in 1944 and dedicated to Vera and Igor Stravinsky, **Symphony No. 7 'Lyrique'** was completed the same year as Tansman's highly personal choral Symphony No. 6, the *Suite hébraïque* (one of the many works in which the composer sought to reaffirm his Jewish heritage) and *Genesis*, a multi-authored work, based on the Old Testament, that included Milhaud, Stravinsky and Schoenberg among its co-contributors. The Seventh Symphony was premiered in October 1947 by the Saint Louis Symphony Orchestra under Vladimir Golschmann and through subsequent performances by the Orchestre de la Suisse Romande, Minneapolis Symphony, Oslo Philharmonic and Orchestre national de la Radiodiffusion française proved an international success. The work justifies its subtitle from the outset, opening with a Bartókian slow introduction in which highly expressive and intensely chromatic string writing establishes a mood of sombre lyricism that recalls the Sixth Symphony. After subsiding onto a sustained chord, the strings maintain a driving force in the ensuing *Allegro con moto* which, typically for Tansman, reveals many Stravinskian traits in its vigorous syncopated rhythmicism, use of ostinati and dramatic accentuations.

A brief return of the opening material effects a smooth transition to the *Andante cantabile* second movement which, as in the Sixth Symphony, is intended to proceed without a break. The elegiac melodic lines of this slow movement create a sense of profound lamentation, the tragic mood being underlined in the harmonic sparseness of the chord that brings the movement to a close.

The brooding atmosphere is alleviated in the more extrovert Scherzo which in its distinctive post-Stravinskian syncopations and Milhaud-like polytonality picks up musical threads from the *Allegro*. In this playful, more joyous movement, Tansman demonstrates his significant contrapuntal skills as well as his supremely neoclassical style. The last movement, like the first, emerges from the bass sections of the orchestra by way of a slow introduction, before erupting into a characteristic *Allegro deciso*. Lyricism, however, has the final word as the music winds down, the symphony coming full circle with a return to the expressive *Andante sostenuto* of the first movement in a meditative coda that closes in a resigned C sharp minor.

The Eighth Symphony was completed in 1948, the same year Tansman published his monograph on Stravinsky, and was first performed by the Italian Radio Symphony Orchestra with Rafael Kubelík at the Venice International Festival of Contemporary Music in 1949. It achieved considerable success, if not quite as much as the Seventh Symphony, and during the 1950s was performed in Amsterdam, Brussels, Paris and Chicago. The work is entitled **Musique pour orchestre**, its identity as the Eighth Symphony asserted only in a subtitle: part of a move towards writing multi-movement symphonic works bearing more descriptive titles such as *Musique de table* (1949), *Capriccio* (1954) and *Concerto pour orchestre* (1954). Nevertheless, it remains a true symphony and follows Tansman's standard plan. An *Allegro* first movement (this time without slow introduction) is followed by a slow second movement, a Scherzo and a finale beginning with an *Andante* introduction leading to *Allegro deciso*.

The work as a whole is a superb illustration of Tansman's quintessential neoclassicism and, despite being composed in post-war France, evokes the contrapuntal cleanliness associated with a more American style. The opening *Allegro* is a very jazzy, polytonal movement, incorporating the composer's characteristic driving syncopated rhythms, while the second, titled 'Élégie pour orchestre' (dedicated to the conductor Franz André), recalls the restrained elegance of Stravinsky's Symphony in C. The Scherzo, too, pays homage to the neoclassical Stravinsky, the final movement

CHSA 5054 Booklet.indd 6-7 1/8/07 10:46:14

presenting a brilliant virtuoso display of contrapuntal fireworks.

Although by the 1950s, Tansman had begun to write large-scale orchestral works with titles other than symphony, **Symphony No. 9** of 1957–58 represents a return to one of his most favoured forms. The work, however, remained unperformed during the composer's lifetime and only now receives its world premiere performance on the present recording. Written for himself rather than for a commission, the Ninth Symphony was perhaps overlooked in favour of other large-scale works that attracted more attention, such as the *Suite baroque* (1958), *Six Études* (1962), *Hommage à Érasme de Rotterdam* (1969) and the two memorial works *Stèle in memoriam Igor Stravinsky* (1972) and *Élégie à la mémoire de Darius Milhaud* (1975). Alternatively, the considerable efforts involved in composing his fifth opera, *Sabbatai Zevi, le faux messie* (1957–58), which Tansman later described as one of his best works, may have diverted attentions away from promoting his latest symphony. Whatever the reasons, the neglect until now of this scintillating work of polished maturity has been entirely unjust.

As usual, the Ninth Symphony conforms to Tansman's standard four-movement plan, and explores an expanded tonality that is orientated around G major. In the *Allegro con moto*, the extreme chromaticism of the dramatic and arresting opening section borders at times on atonality but is eventually interrupted by a more lyrical and diatonic second subject. The angular material soon returns, developing strident chains of chords that seem to acknowledge at times the sound and textures of Messiaen's colourful homophonies. The *Grave* second movement, with its eloquent oboe melody and intimate string writing, pays homage to the composer's love of the baroque, while the curling chromaticism highlights a more intense expressivity. The third movement is a scherzo in all but title, although the attractive percussiveness and dance-like rhythms belie deeper structural complexities. The final movement bears witness to Tansman at his most compositionally virtuosic: after a slow introduction, he unfolds an intricate, highly chromatic giant double fugue. As if in celebration, he emerges from the dense chromatic textures in triumphant diatonic clarity with a resounding cadence in G major.

© 2007 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.

CHSA 5054 Booklet.indd 8-9 1/8/07 10:46:15

Courtesy of the Tansman Association

Tansman with Prokofiev, seated, and the conductor Vladimir Golschmann

Tansman: Sinfonien, Teil 2

Die neun Sinfonien des aus Polen stammenden Alexandre Tansman (1897–1986) entstanden über einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren, von der Endphase des Ersten Weltkriegs bis zum Ende der 1950er-Jahre, als er weithin als einer der erfolgreichsten und produktivsten Komponisten seiner Generation anerkannt war. Tansmans Sinfonien, in denen ein Großteil seiner Entwicklung als Komponist zum Ausdruck kommt, künden vom beständigen Engagement für eine tonal angelegte Harmonik in traditionellen Formen und wurden nicht nur zwischen den Weltkriegen entworfen, als der Neoklassizismus die vorherrschende Strömung war, sondern auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als Komponisten, die das Erkunden des Serialismus in der Nachfolge von Webern als einzig mögliche Zukunft der neuen Musik ablehnten, von der experimentierfreudigeren Avantgarde als altmodisch abgetan wurden. Obwohl Tansmans Hingabe an eine angeblich veraltete Form zu seiner allmählich fortschreitenden künstlerischen Isolierung in den 1960er-Jahren beigetragen haben mag, war er keineswegs der einzige Komponist seiner Epoche, der die Sinfonik als Medium musikalischer Erkundung attraktiv fand.

Tansman setzte die sinfonische Tradition fort, die sich von Roussel und Honegger bis Milhaud und Jolivet erstreckte, um einen eigenen kompositorischen Weg zu beschreiten, der sich eher an Überliefertem als an Innovation orientierte – ein Weg, der nichtsdestoweniger Parallelen zum Schaffen von Schostakowitsch und Dutilleux wie auch zur Musik seiner jüngeren Landsleute Lutosławski und Panufnik aufwies.

Tansmans Sinfonien lassen vier wesentliche Lebensabschnitte erkennen, von seiner Jugend in Polen und dem Übersiedeln nach Paris bis hin zu den Kriegsjahren in den USA und schließlich zur Rückkehr in die Adoptivheimat Frankreich. Die Erste Sinfonie, als Jugendwerk im Alter von zwanzig Jahren vor seiner Abreise aus Polen komponiert, trug zu seinem frühen Erfolg in Łódź und Warschau bei, während die Zweite (1926), Dritte (1931) und Vierte (1939) in die Jahre zwischen den Weltkriegen gehören, als er sich nach der Übersiedlung 1919 in Paris mit Ravel, Milhaud, Strawinski und Kussewitzky anfreundete, außerdem mit anderen emigrierten Komponisten, die sich in der so genannten École de Paris zusammengefunden hatten. (Nach

CHSA 5054 Booklet.indd 10-11 1/8/07 10:46:15

seiner Ankunft in Paris änderte Tansman die Schreibung seines Vornamens von Aleksander zu Alexandre.) Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs konnte Tansman als jüdischer Komponist nicht in Frankreich bleiben, sondern musste mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten fliehen, wo er sich in Kalifornien niederließ und dort seine Bekanntschaft zu Strawinski und Milhaud erneuerte. Die Fünfte (1942), Sechste (1944) und Siebte Sinfonie (1944) entstanden während dieser Jahre in Amerika. Obwohl ihm an seinem Aufenthalt in Hollywood vieles behagte, kam Tansman nicht immer mit dem amerikanischen Lebensstil zurecht und beschloss, nach Europa zurückzukehren, was womöglich seiner Karriere schadete; wäre er in den USA geblieben, wo er erheblichen Erfolg genossen hatte, hätte seine Musik in den 1960er- und 70er-Jahren vielleicht eine ganz andere Aufnahme gefunden. Die Achte (1948) und Neunte Sinfonie (1957/58) wurden nach seiner Rückkehr nach Paris auf dem Wellenkamm einer Flut von internationalen Festspielen komponiert, die zu Ehren seines fünfzigsten Geburtstags stattfanden. Doch sein Festhalten an der Ästhetik des Neoklassizismus ließ sein Renommee in den folgenden Jahrzehnten schwinden.

Die Rückkehr nach Polen war für Tansman nie eine praktikable Alternative. Vor dem Krieg hatte der Antisemitismus, der nach Hitlers Machtergreifung in Polen um sich griff, die Rückkehr in sein Heimatland undenkbar erscheinen lassen, während nach dem Krieg die Kommunisten versuchten, alle verbliebenen Reste jüdischer Kultur zu beseitigen. Zusätzlich zu diesen ganz realen politischen Bedenken lieferten Tansmans rascher Erfolg in Frankreich und die wachsende Anerkennung in Amerika ihm gute Gründe, als Emigrant im Westen zu bleiben. Folglich verbrachte Tansman den größten Teil seines Lebens im selbst gewählten Exil, und seine Musik war in seinem Geburtsland Polen bis Ende der 70er-Jahre so gut wie unbekannt.

Die **Sinfonie Nr. 7 "Lyrique"** entstand 1944 in Los Angeles und war Vera und Igor Strawinski gewidmet – sie wurde im gleichen Jahr vollendet wie Tansmans ausgesprochen persönliche Chorsinfonie Nr. 6, die *Suite hébraïque* (eines von vielen Werken des Komponisten, in denen er sein jüdisches Erbe zu bekräftigen suchte) und *Genesis*, ein von mehreren Komponisten verfasstes Werk auf der Grundlage des Alten Testaments, zu dem auch Milhaud, Strawinski und Schönberg beitrugen. Die Siebte Sinfonie wurde im Oktober 1947 vom Saint Louis Symphony Orchestra unter der Leitung von Vladimir Golschmann uraufgeführt und feierte erhebliche internationale Erfolge in nachfolgenden Aufführungen durch das Orchestre de la Suisse Romande, das Minneapolis Symphony Orchestra, das Oslo philharmonische Orchester und das Orchestre national de la Radiodiffusion française. Das Werk belegt unmittelbar seinen Untertitel – es setzt mit einer an Bartók gemahnenden langsamen Introduktion ein, in der höchst ausdrucksvolle und eindringlich chromatische Streicherführung eine Stimmung voll düsterem Lyrismus etabliert, die an die Sechste Sinfonie erinnert. Nachdem sie zu einem ausgehaltenen Akkord verklungen sind, bestimmen die Streicher im folgenden *Allegro con moto* eine Triebkraft, die, typischerweise für Tansman, in der kraftvoll synkopierten Rhythmik, dem Einsatz von Ostinati und dramatischen Akzentuierungen viele Strawinskische Merkmale aufweist. Eine kurze Rückkehr zum Material der Eröffnung leitet den nahtlosen Übergang zum zweiten Satz *Andante cantabile* ein, der wie in der Sechsten Sinfonie ohne Pause anschließen soll. Die elegischen Melodielinien dieses langsamen Satzes erzeugen ein Gefühl tiefen Wehklagens, und die tragische Stimmung wird durch die eingeschränkte Harmonik des Akkords unterstrichen, der das *Andante* zum Abschluss bringt.

Die brütende Atmosphäre wird im eher extravertierten Scherzo abgeschwächt, das mit seinen unverwechselbaren Synkopen in der Nachfolge Strawinskis und der Milhaudschen Polytonalität an das *Allegro* anknüpft. In diesem spielerischen, freudigeren Satz offenbart Tansman seine eindrucksvollen Fähigkeiten als Kontrapunktiker und sein überragend neoklassizistisches Stilgefühl. Der letzte Satz steigt wie der erste in einem langsamen Einleitungsabschnitt aus den Bässen des Orchesters auf, ehe er in ein charakteristisches *Allegro deciso* ausbricht. Doch das letzte Wort bleibt dem Lyrismus vorbehalten, wenn die Musik abklingt und sich dann mit der Wiederkehr des ausdrucksvollen *Andante sostenuto* des ersten Satzes der Kreis in einer meditativen Coda schließt, die mit einem resignierten cis-Moll endet.

Die Achte Sinfonie wurde 1948 fertig gestellt, im selben Jahr, in dem Tansman seine Monographie über Strawinski veröffentlichte, und 1949 in Venedig bei den Internationalen Festspielen für Zeitgenössische Musik vom Sinfonieorchester des italienischen Rundfunks unter der Leitung von Rafael Kubelík uraufgeführt. Das Werk war recht erfolgreich, wenn auch nicht im gleichen Maße wie die Siebte Sinfonie, und wurde im Laufe der 1950er-Jahre in Amsterdam, Brüssel, Paris und Chicago dargeboten. Die Komposition ist **Musique pour orchestre** überschrieben und wird nur

CHSA 5054 Booklet.indd 12-13 1/8/07 10:46:16

im Untertitel als Achte Sinfonie ausgewiesen, im Zuge einer Hinwendung zu mehrsätzigen sinfonischen Werken mit eher deskriptiven Titeln wie *Musique de table* (1949), *Capriccio* (1954) und *Concerto pour orchestre* (1954). Nichtsdestoweniger handelt es sich um eine echte Sinfonie, die Tansmans üblicher Anlage folgt: Auf einen *Allegro*-Kopfsatz (diesmal ohne langsame Introduktion) folgen ein langsamer zweiter Satz, ein Scherzo und ein Schluss-Satz, der mit einem *Andante* eingeleitet wird, das in ein *Allegro deciso* übergeht.

Das Werk bestätigt in seiner Gesamtheit auf unvergleichliche Weise Tansmans typischen Neoklassizismus und beschwört trotz seiner Entstehung im Frankreich der Nachkriegsjahre die kontrapunktische Klarheit herauf, die man üblicherweise mit einem eher amerikanischen Stil verbindet. Das einleitende *Allegro* ist ein ausgesprochen jazzartiger, polytonaler Satz mit für den Komponisten typischen treibenden, synkopierten Rhythmen, während der zweite Satz mit dem Titel "Élégie pour orchestre" (dem Dirigenten Franz André gewidmet) an die verhaltene Eleganz von Strawinskis Sinfonie in C erinnert. Auch das Scherzo huldigt dem Neoklassizisten Strawinski, während der letzte Satz ein virtuoses Feuerwerk kontrapunktischer Brillanz zur Schau stellt.

Obwohl Tansman in der 50er-Jahren im Wesentlichen dazu übergegangen war, groß angelegte Orchesterwerke zu schreiben, die er nicht als Sinfonien bezeichnete, ist die **Sinfonie Nr. 9** von 1957/58 als Rückkehr zu einer seiner Lieblingsformen aufzufassen. Die Komposition wurde jedoch zu seinen Lebzeiten nicht aufgeführt, und die vorliegende Aufnahme stellt ihre Welturaufführung dar. Er schrieb die Neunte Sinfonie auf eigene Faust, nicht als Auftragswerk, und vielleicht wurde sie zugunsten anderer groß angelegter Werke vernachlässigt, die mehr Aufmerksamkeit auf sich zogen, wie die *Suite baroque* (1958), die *Six Études* (1962), die *Hommage à Érasme de Rotterdam* (1969) und die beiden Gedenkkompositionen *Stèle in memoriam Igor Stravinsky* (1972) und *Élégie à la mémoire de Darius Milhaud* (1975). Andererseits könnte der erhebliche Aufwand, der mit der Komposition seiner fünften Oper *Sabbatai Zevi, le faux messie* (1957/58) verbunden war (Tansman beschrieb sie später als eines seiner besten Werke), sein Interesse von der Förderung seiner neuesten Sinfonie abgelenkt haben. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, die bisherige Missachtung dieses geistreichen, glanzvoll reifen Werks ist ganz und gar ungerechtfertigt.

Die Neunte Sinfonie hält sich wie üblich an Tansmans viersätzige Anlage und erkundet eine erweiterte Tonalität, die im Umfeld von G-Dur angesiedelt ist. Im *Allegro con moto* grenzt die extreme Chromatik der dramatischen und faszinierenden Einleitung zeitweise ans Atonale, aber nach einiger Zeit wird sie von einem eher lyrischen und diatonischen Seitenthema unterbrochen. Bald kehrt das kantige Material zurück und entwickelt sich zu schrillen Akkordfolgen, die sich gelegentlich dem Klang und den Texturen von Messiaens bunt bewegten Homophonien anzunähern scheinen. Der zweite, als *Grave* bezeichnete Satz huldigt mit seiner beredten Oboenmelodie und der intimen Streicherführung der Liebe des Komponisten zum Barock, während die krause Chromatik eine eindringliche Expressivität zum Ausdruck bringt. Beim dritten Satz handelt es sich um ein Scherzo, auch wenn er nicht als solches bezeichnet ist, obwohl die attraktive Betonung des Schlagzeugs und die tänzerischen Rhythmen tiefer gehende strukturelle Komplexität überdecken. Der Schluss-Satz zeugt von Tansmans überragender kompositorischer Virtuosität; im Anschluss an eine langsame Einleitung entfaltet er eine riesige, höchst verschlungene und chromatische Doppelfuge. Wie zur Feier kehrt er aus den dichten chromatischen Texturen mit einer schallenden Kadenz in G-Dur triumphal zu diatonischer Klarheit zurück.

© 2007 Caroline Rae

Übersetzung: Bernd Müller

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 Orchester werke 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

CHSA 5054 Booklet.indd 14-15 1/8/07 10:46:16

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.

Courtesy of the Tansman Association

Tansman with Witold Lutosławski

CHSA 5054 Booklet.indd 16-17 1/8/07 10:46:17

Tansman: Symphonies, volume 2

Les neuf symphonies du compositeur d'origine polonaise Aleksander Tansman (1897–1986) s'étendent sur une période de plus de quarante ans depuis les derniers mois de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1950, époque où il jouissait d'une importante réputation comme l'un des compositeurs les plus appréciés et les plus prolifiques de sa génération. Les symphonies de Tansman mettent en relief de nombreux aspects de son développement de compositeur, et démontrent son attachement durable envers un langage harmonique de nature tonale s'articulant à l'intérieur d'une forme traditionnelle. Elles furent écrites non seulement en un temps, les années de l'entre-deux-guerres, où le néo-classicisme était la tendance dominante, mais aussi après la Seconde Guerre mondiale quand les compositeurs qui évitaient l'exploration du sérialisme post-wébernien comme étant l'unique direction viable de la nouvelle musique étaient considérés comme dépassés par l'avant-garde plus expérimentale. Si la fidélité de Tansman à une forme supposée démodée contribua peut-être à l'isolement artistique qui se développa peu à peu pendant les années 1960, il fut loin d'être le seul compositeur de son temps à considérer la symphonie comme un genre intéressant pour l'exploration musicale. S'inscrivant dans une tradition symphonique allant de Roussel et Honegger jusqu'à Milhaud et Jolivet, Tansman poursuivit un style de composition indépendant se fondant sur la tradition et moins sur l'innovation – une démarche qui possède cependant des parallèles avec les œuvres de Chostakovitch et Dutilleux, ainsi que la musique de ses compatriotes plus jeunes tels que Lutosławski et Panufnik.

Les symphonies de Tansman couvrent quatre périodes principales de la vie du compositeur depuis sa jeunesse en Pologne suivie de son départ pour Paris, puis les années de guerre passées aux États-Unis et son retour en France, son pays d'adoption. Composée à l'âge de vingt ans avant de quitter la Pologne, la juvénile Première Symphonie lui apporta ses premiers succès à Łódź et Varsovie, tandis que la Deuxième (1926), la Troisième (1931) et la Quatrième (1939) appartiennent à la période de l'entre-deux-guerres à Paris où il s'était installé en 1919 et était devenu l'ami de Ravel, Milhaud, Stravinski, Koussevitzky, et d'autres compositeurs émigrés ayant des liens avec l'École de Paris. (C'est après son arrivée à Paris qu'il changea l'orthographe de son prénom pour adopter celle d'"Alexandre".) Avec la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, la position de Tansman, qui était juif, devint intenable en France. Il émigra alors avec sa famille en Californie, et renoua son amitié avec Stravinski et Milhaud. La Cinquième (1942), la Sixième (1944) et la Septième Symphonie (1944) datent de cette époque. S'il apprécia beaucoup son séjour à Hollywood, Tansman n'était cependant pas entièrement à l'aise avec le mode de vie américain, et il décida de rentrer en Europe, un choix qui fut peut-être malheureux pour sa carrière. S'il était resté aux États-Unis où il obtint un succès considérable, l'accueil de sa musique pendant les années 1960 et 1970 aurait sans doute été très différent. La Huitième (1948) et la Neuvième Symphonie (1957–58) virent le jour après son retour à Paris alors qu'il était fêté dans des festivals internationaux organisés pour célébrer ses cinquante ans. Cependant, sa continuelle adhésion à l'esthétique néo-classique vit sa position décliner pendant les décennies suivantes.

Le retour en Pologne ne fut jamais une option possible pour Tansman. Avant la guerre, la montée de l'anti-sémitisme qui balaya toute la Pologne à la suite de l'accession au pouvoir d'Hitler rendit impensable son retour au pays natal, et après la guerre les communistes cherchèrent à éradiquer la culture juive qui restait. Outre ces préoccupations politiques très réelles, le rapide succès de Tansman en France et sa réputation croissante aux États-Unis offraient de fortes raisons de rester un émigré à l'Ouest. Ainsi, Tansman s'imposa l'exil pendant la majeure partie de son existence, et sa musique demeura presque inconnue dans sa Pologne natale jusqu'à la fin des années 1970.

Composée à Los Angeles en 1944 et dédiée à Vera et Igor Stravinski, la **Symphonie no 7 "Lyrique"** fut achevée la même année que sa très originale Symphonie chorale no 6, sa *Suite hébraïque* (l'une des nombreuses œuvres du compositeur cherchant à réaffirmer son héritage juif) et *Genesis*, une partition s'inspirant de l'Ancien Testament à laquelle collaborèrent plusieurs compositeurs parmi lesquels Milhaud, Stravinski et Schoenberg. La Septième Symphonie fut créée en octobre 1947 par le Saint Louis Symphony Orchestra sous la direction de Vladimir Golschmann et connut un très grand succès international au cours des nombreuses exécutions suivantes données par l'Orchestre de la Suisse Romande, le Minneapolis Symphony Orchestra, l'Orchestre philharmonique d'Oslo et l'Orchestre national de la Radiodiffusion

CHSA 5054 Booklet.indd 18-19 1/8/07 10:46:17

française. Dès ses premières mesures, l'œuvre justifie son sous-titre avec une introduction lente faisant songer à Bartók dans laquelle l'écriture très expressive et intensément chromatique des cordes installe une humeur d'un lyrisme sombre qui rappelle la Sixième Symphonie. Après s'être fondues en un accord soutenu, les cordes maintiennent la force directionnelle de l'*Allegro con moto* suivant qui, typiquement chez Tansman, révèle de nombreux traits stravinskiens avec ses rythmes syncopés pleins de vigueur, ses ostinatos et ses accentuations dramatiques. Un bref retour du matériau du début produit une transition fluide vers le deuxième mouvement *Andante cantabile* qui, comme dans la Sixième Symphonie, s'enchaîne sans interruption. Les lignes mélodiques élégiaques de ce mouvement lent créent le sentiment d'une profonde lamentation, l'humeur tragique étant soulignée par le dépouillement harmonique de l'accord conclusif.

Cette atmosphère maussade est allégée par le Scherzo plus extraverti qui reprend certains aspects de l'*Allegro* avec ses syncopations distinctement post-stravinskiennes et sa polytonalité à la Milhaud. Dans ce mouvement, malicieux et plus enjoué, Tansman démontre ses dons remarquables de contrapuntiste ainsi que son style suprêmement néo-classique. Le dernier mouvement, comme le premier, prend forme dans les sections graves de l'orchestre en une lente introduction avant de se lancer dans un *Allegro deciso* caractéristique. Cependant, le lyrisme a le dernier mot tandis que la musique se dirige vers sa conclusion, la symphonie effectuant un cercle complet avec le retour de l'expressif *Andante sostenuto* du premier mouvement en une coda méditative se concluant dans le ton résigné d'ut dièse mineur.

Achevée en 1948, la même année où Tansman publia sa monographie consacrée à Stravinski, la Huitième Symphonie fut créée par l'Orchestre symphonique de la Radio italienne sous la direction de Rafael Kubelík lors du Festival international de musique contemporaine de Venise en 1949. L'œuvre remporta un succès considérable, quoique légèrement inférieur à celui de la Septième Symphonie, et fut donnée au cours des années 1950 à Amsterdam, Bruxelles, Paris et Chicago. Elle est intitulée **Musique pour orchestre**, et son appellation de Huitième Symphonie n'est qu'un sous-titre qui la situe dans la lignée d'œuvres symphoniques en plusieurs mouvements portant des titres plus descriptifs tels que *Musique de table* (1949), *Capriccio* et *Concerto pour orchestre* (1954). C'est cependant une véritable symphonie, et elle suit le plan habituel du compositeur: un premier mouvement *Allegro* (cette fois-ci sans introduction lente), un deuxième mouvement lent, un Scherzo et un final débutant par une introduction *Andante* suivie d'un *Allegro deciso*.

L'œuvre dans son ensemble illustre de manière parfaite le néo-classicisme quintessenciel de Tansman, et bien qu'elle ait été composée dans la France de l'après-guerre, elle évoque la précision contrapuntique associée à un style davantage américain. L'*Allegro* d'ouverture est un morceau polytonal très jazz, incorporant les rythmes syncopés moteurs caractéristiques du compositeur, tandis que le deuxième mouvement, intitulé "Élégie pour orchestre" (dédié au chef d'orchestre Franz André), rappelle l'élégance retenue de la Symphonie en ut de Stravinski. Le Scherzo rend également hommage au Stravinski néo-classique, et le final présente un brillant et virtuose feu d'artifices contrapuntiques.

Bien que Tansman ait commencé à composer des œuvres orchestrales de vaste dimension portant des titres autres que celui de symphonie dans les années 1950, la **Symphonie no 9** de 1957–1958 représente un retour à l'une de ses formes préférées. L'œuvre ne fut cependant jamais jouée du vivant du compositeur, et c'est seulement maintenant qu'elle reçoit sa création mondiale avec le présent enregistrement. Écrivant pour lui-même plutôt qu'en réponse à une commande, il est possible que la Neuvième Symphonie ait été ignorée en faveur d'autres grandes fresques sonores qui attirèrent davantage l'attention telles que la *Suite baroque* (1958), les *Six Études* (1962), l'*Hommage à Érasme de Rotterdam* (1969), et les deux pièces commémoratives *Stèle in memoriam Igor Stravinsky* (1972) et *Élégie à la mémoire de Darius Milhaud* (1975). Il est aussi possible que les efforts considérables demandés par la composition de son cinquième opéra *Sabbatai Zevi, le faux messie* (1957–1958), que Tansman décrivit plus tard comme l'une de ses meilleures œuvres, aient détourné l'attention nécessaire à la promotion de sa symphonie la plus récente. Quelle qu'en soient les raisons, l'indifférence dans laquelle est demeurée jusqu'à aujourd'hui cette œuvre éclatante et d'une maturité parfaite est totalement injuste.

Comme d'habitude, la Neuvième Symphonie reprend le plan en quatre mouvements typique de Tansman, et explore une tonalité élargie qui s'oriente autour de sol majeur. Dans l'*Allegro con moto*, le chromatisme extrême de la dramatique et saisissante section d'ouverture frôle parfois l'atonalité, mais il est finalement interrompu par un second sujet plus lyrique et plus diatonique. Le matériau anguleux revient bientôt et développe une suite stridente d'accords qui semble répondre

CHSA 5054 Booklet.indd 20-21 1/8/07 10:46:18

par moments aux timbres et aux textures des homophonies pleines de couleurs de Messiaen. Le deuxième mouvement *Grave* rend hommage à l'amour du compositeur pour la musique baroque avec son éloquente mélodie de hautbois et son écriture intime pour les cordes, tandis que les courbes du chromatisme accentuent une expressivité plus intense. Si le troisième mouvement a tout d'un scherzo sinon le titre, son séduisant caractère percussif et ses rythmes de danse dissimulent cependant une complexité structurelle plus profonde. Le mouvement final est un témoignage de l'écriture musicale la plus virtuose du compositeur: après une lente introduction, il déploie une immense double fugue très serrée et fortement chromatique. Comme pour finir en fête, il émerge des denses textures chromatiques pour conclure avec une triomphante clarté diatonique en une retentissante cadence en sol majeur.

© 2007 Caroline Rae

Traduction: Francis Marchal

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-Pétersbourg 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.

CHSA 5054 Booklet.indd 22-23 1/8/07 10:46:18

Also available

Stephan
Orchestral Works
CHSA 5040

Tansman
Symphonies, Volume 1 – The War Years
CHSA 5041

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

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.

CHSA 5054 Booklet.indd 24-25 1/8/07 10:46:19

Recording producer Stephen Snelleman
Sound engineer Jim Atkins
Assistant engineer Nick Mierisch
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Mary McCarthy
Recording venue Robert Blackwood Hall, Monash University, Melbourne, Australia; 28 August–1 September 2006
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 Éditions Max Eschig, Paris
℗ 2007 Chandos Records Ltd
© 2007 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Printed in the EU

Mark Wilson

Melbourne Symphony Orchestra

CHSA 5054 Booklet.indd 26-27
1/8/07 10:46:20

CHANDOS

Melbourne SO/Caetani

CHSA 5054

CHANDOS DIGITAL **CHSA 5054**

Alexandre Tansman (1897 – 1986)

Symphonies, Volume 2 – Symphonic Testaments

premiere recording

1 - 4 **Symphony No. 7 'Lyrique'** (1944) 20:56

5 - 8 **Musique pour orchestre (Symphony No. 8)** (1948) 21:45

premiere recording

9 - 12 **Symphony No. 9** (1957 – 58) 21:35

TT 64:37

Melbourne Symphony Orchestra

Wilma Smith concertmaster

Oleg Caetani

℗ 2007 Chandos Records Ltd

© 2007 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

Printed in the EU | MCPS

0 95115 50542 7

LC 7038 | DDD | TT 64:37

Recorded in DSD
5-channel surround sound

SUPER AUDIO CD DSD 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.

Melbourne Symphony Orchestra

CHANDOS

TANSMAN: SYMPHONIES, VOL. 2

CHSA 5054