SUPER AUDIO CD

CHANDOS
SUPER AUDIO CD

HOLLYWOOD SOUNDSTAGE

SINFONIA OF LONDON

JOHN WILSON

Courtesy of The Film Music Society. All Rights Reserved.

Alfred Newman conducting an orchestral session at the United Artists scoring stage, late 1930s

Hollywood Soundstage

Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957)

1 **Overture from 'The Private Lives of Elizabeth and Essex'** (1939) **7:19**

(Warner Bros)
Orchestrated by Hugo Wilhelm Friedhofer (1901 – 1981)
and Milan Roder (1878 – 1956)

♩= 136 (Allegro) – ♩= 104 (with Enthusiasm) –
♩= 124 (Marcia) – ♩= 46 (Andante con sentimento molto) –
♩= 120 Tempo di marcia – (Marcia) –
♩= 76 (Andante amoroso) – (Più lento) –
♩= 112 Mosso – ♩= 60 Molto meno –
Più mosso (♩= 84) – Poco più mosso (♩= 116) –
Allargando

David Raksin (1912 – 2004)

2 **Theme from 'Laura'** (1944) **5:37**

(Twentieth Century Fox)
Orchestrated by David Raksin
Andy Wood trombone

Lento – Largo – Growing slightly intense –
Slightly faster – Suddenly faster, dramatic –
Lento – Andante – Valse moderato gracioso –
Maestoso poco meno – Meno (sadly) –
A tempo [Lento] with some intensity – Poco meno

Herbert Stothart (1885 – 1949) / Harold Arlen (1905 – 1986)

3 **Suite from 'The Wizard of Oz'** (1939) **11:08**
(Metro-Goldwyn-Mayer)
for Orchestra
Orchestrated by George Bassman (1914 – 1997),
Murray Cutter (1902 – 1983), and Leo Arnaud (1904 – 1991)

Grandioso – Alla marcia – Slower – Vivace –
Con moto [tempo alla marcia] – Slower – Con moto –
Presto – [Meno mosso] – Presto – [Accellerando] – A tempo [Presto] –
Exquisite lento (quasi rubato) – Poco più mosso – Più mosso –
Andantino – Molto grandioso – Allegro moderato – L'istesso tempo –
L'istesso tempo – Misterioso, poco meno mosso –
Moderato con rubato – Presto – Poco meno mosso – L'istesso tempo –
Allegro – Andante con rubato – Meno mosso –
Andante con rubato – Poco più mosso –
Andante con rubato – Maestoso

Frederick Loewe (1901 – 1988)

4 **Transylvanian March and Embassy Waltz from 'My Fair Lady'** (1956) **3:18**
(Warner Bros)
Orchestrated by Alexander Courage (1919 – 2008)

Maestoso – Tempo di Valse – À la Viennoise – Ancora ben tenuto

Max Steiner (1888 – 1971)

5 **Suite from 'Now, Voyager'** (1942) **14:34**
(Warner Bros)
for Orchestra
Orchestrated by Hugo Wilhelm Friedhofer

Grandioso – Broadly –
Agitato – Moderato tranquillo – Andante con moto –
Tempo I – Lento, sentimentale – Poco appassionato –
Triste, slowly – Con poco moto – Appassionato, molto espressivo –
Con moto, molto espressivo – Moderato espressivo –
Allegretto grazioso – Moderato – Allegretto grazioso – Moderato –
Lento – Calmo, molto espressivo – Andantino – Andante con moto –
Allegro moderato – Tempo di Rhumba – Poco affrettando e rubato –
Moderato espressivo – Appassionato – Con grande espressione –
Molto teneramente – Grandioso estatico!

Johnny Mandel (1925 – 2020)

6 **Main Title from 'The Sandpiper'** (1965) **4:41**
(Filmways / Metro-Goldwyn-Mayer)
Orchestrated by Johnny Mandel
Michael Lovatt trumpet

Fairly slowly – Slower – Slower

Franz Waxman (1906 – 1967)

première recording

7 **Suite from 'Rebecca'** (1940) **7:34**
(Selznick International Pictures)
for Orchestra
Orchestrated by Leonid V. Raab (1900 – 1968)

Main Title. Allegro moderato – Maestoso –
After the Ball. Allegro (moderato) – Meno mosso –
Mrs Danvers. [ ] –
At Dawn. [ ] –
Confession Scene. [ ] – Cantabile – Allegro – Vivace – Lento –
Vivace – A tempo –
Manderley in Flames. [ ] – Vivace – Slowly – Maestoso

Alfred Newman (1900 – 1970)

8 **Street Scene from 'How to Marry a Millionaire'** (1953) **6:04**
(Twentieth Century Fox)
Orchestrated by Edward B. Powell (1909 – 1984)

Moderato – Molto ritmico – A tempo – Poco mosso –
Allegro – Adagio – A tempo – Adagio – A tempo – Andante –
Animato – Meno mosso – Rubato – Allegro – Poco meno –
Moderato – Broadly – Mosso – A tempo

TT 60:49

Sinfonia of London
John Mills leader
John Wilson

John Wilson
Sim Canetty-Clarke

Hollywood Soundstage

Erich Wolfgang Korngold: Overture from 'The Private Lives of Elizabeth and Essex'

> Robert, I don't know which I hate the most:
> you for making me love you or myself for
> needing you so.

So declaims Elizabeth I as she longs for her lover, the Earl of Essex, in the words of the screenwriters Norman Reilly Raine and Aeneas MacKenzie who adapted Maxwell Anderson's Broadway play *Elizabeth the Queen* into the 1939 movie *The Private Lives of Elizabeth and Essex*.

Ideally fiery and implacable though she was, Bette Davis was just thirty-one when she shaved her forehead to play the sixty-year-old queen opposite handsome Errol Flynn, so she needed all the help she could get. And she got it, not just in the well-stocked costume and jewels departments but in the extravagant score by the most influential and highly paid composer in Hollywood, Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957). His exuberantly rich, chromatic, late-romantic sound world formed Hollywood's aural blueprint, one to which all other film composers of the era would aspire.

The Overture brims over with gleaming brass reflecting the courtly pomp and ceremony that opens the film, but also the absolute ardour of the love affair. As always in the work of Korngold, it is not just the luxuriant harmony of the music that is notable, it is the command and splendour of the sound.

David Raksin: Theme from 'Laura'

Otto Preminger's 1944 film noir / murder mystery *Laura* is a fascinating one-off. Smooth on the surface but twisty beneath, it is by turn elegant, suspenseful, brittle, and caustic.

Stymied in his attempt to get the rights to Gershwin's 'Summertime', from *Porgy and Bess*, which he regarded as the ideal theme to his new picture, Preminger demanded that his composer, David Raksin (1912 – 2004), use Duke Ellington's 'Sophisticated Lady' instead. Loath to depend on another composer's work, Raksin wanted to write something of his own but was only given a weekend in which to come up with something better. On Sunday night, having got nowhere, he composed the theme that wound up controlling all the contrasting moods of this unique film. The teasing marriage of serpentine melody

and floating harmony in this theme was so successful that there have since been more than 400 cover versions of it. Raksin's own concert version, played here, emphasises the glamour of the tension-filled story of a woman murdered under ever-more suspicious circumstances.

Herbert Stothart / Harold Arlen: Suite from 'The Wizard of Oz'

There are three little-known facts about the enduring, endearing *The Wizard of Oz*. First off, the MGM boss, Louis B. Mayer, wanted sweet-as-saccharine Shirley Temple, not Judy Garland, as Dorothy. Secondly, after a poor response at a preview screening, the studio cut 'Over the Rainbow' and no one is certain who put it back in. Thirdly, although Harold Arlen (1905 – 1986) (music) and E.Y. 'Yip' Harburg (lyrics) are credited for writing that and all the other beloved songs, the Oscar went to the composer and arranger Herbert Stothart (1885 – 1949) whose underscoring, derived in part from the songs, held the film together. And it is that less familiar music which is the basis for the concert suite recorded here.

That suite opens with the fanfare that accompanies the roaring MGM lion; this leads directly into the main title. The mood changes with the surging horror of the hurricane. The farmhouse in which Dorothy lives is swept into the air and her life flashes past her. Mysterious, unsettled music captures her sense of wonder as she walks out into a Technicolor land in which nothing is familiar until explained by the twinkling arrival of Glinda the Good. After brief sketches of her journey and arrival at the Emerald City, the suite cuts to Toto's journey to save the imprisoned Dorothy. In his quest to find her friends, Toto scampers along to a musical figure not unlike part of Tchaikovsky's *The Nutcracker*. There are further Russian hints as Dorothy and her three friends climb the rocks to the castle of the witch, which is guarded by her creatures, depicted by low men's voices. The final section sees Glinda returning to save Dorothy and send her home. 'Over the Rainbow' steals in and is reprised as Dorothy wakes up to rediscover all the people she holds most dear.

Frederick Loewe: Transylvanian March and Embassy Waltz from 'My Fair Lady'

The stage musical of George Bernard Shaw's *Pygmalion* by Alan Jay Lerner (1918 – 1986) and Frederick Loewe (1901 – 1988) broke Broadway records with a six-and-half-year run, made Julie Andrews a star, and elicited an original cast recording that remained in the charts for an astounding 480 weeks. Warner Bros

were so desperate to acquire the property that they paid $5 million (the equivalent of $50 million today) for the rights. At a cost of $17 million, *My Fair Lady* was, at that point, the costliest film in history but the gamble paid off as it took over four times that at the box-office and won eight Oscars, including one for André Previn's musical direction of a scoring that was as ravishing as Cecil Beaton's costumes.

Although nominated as Best Actress at the Golden Globes and the Oscars, the film's star, Audrey Hepburn, lost out in both to the actress playing the title role in *Mary Poppins* – Julie Andrews, who had been turned down for the film version of *My Fair Lady* by the studio boss, Jack Warner. In a delicious case of revenge being a dish best served cold, when Andrews won the Golden Globe she tartly thanked Warner 'who made all this possible in the first place'.

The grand ball scene at which Eliza triumphantly passes herself off as a lady is accompanied by Loewe's lush, spirited 'Embassy Waltz'.

Max Steiner: Suite from 'Now, Voyager'

Over thirty-five years, the Austrian *emigré* Max Steiner (1888 – 1971) wrote more than 300 scores, of which twenty-four were Oscar-nominated (and three won). Indeed, in 1947 and 1948 he wrote a staggering twenty-two, including *The Treasure of the Sierra Madre* which uses Wagnerian-style leitmotifs for characters and specific dramatic themes amid a wealth of underscoring; Steiner had invented the technique for his breakthrough score of *King Kong*, in 1933, and it was immediately copied throughout the industry.

The score for *Now, Voyager*, which won Steiner his second Oscar, is arguably the finest he wrote for Warner Bros' greatest star, Bette Davis. Beloved by many, it is John Wilson's absolute favourite:

> I think it's one of the most effective, enriching scores ever written for a movie. It is inspired from beginning to end.

Indeed, his passion for it is so strong that he created his own suite of music from the film.

Working chronologically, the suite begins with the main title. Then comes the portrait of the ugly duckling Charlotte Vale (Davis), suffering at her Boston home under the thumb of her termagant of a mother (Gladys Cooper). That is followed by music for her meeting with a psychiatrist (Claude Rains) and, next, for her treatment for a nervous breakdown and her recovery on a sea voyage. After three months, she emerges as the shyest of swans whose wings strengthen when she meets a marvellous-but-married man (Paul Henreid); to wonderfully ardent music, they fall in love.

Stranded in South America for five days (accompanied by Steiner's Latin-American instrumentation and rhythms), they find their happiness growing. But fate intervenes. The final scene, a few years later, sees them recognise that their love can never be. As she says, while they now notoriously smoke cigarettes together, 'Oh Jerry, don't let's ask for the moon; we have the stars'.

Johnny Mandel: Main Title from 'The Sandpiper'

With his début as a film composer, the trumpeter and trombonist Johnny Mandel (1925 – 2020) received three nominations in the inaugural Grammy awards: Best Performance by an Orchestra, Best Musical Composition (over five minutes' duration), and Best Soundtrack Album, all for his score for the 1958 real-life melodrama *I Want to Live!* His work as an arranger was so highly regarded that when, in 1961, Frank Sinatra quit Capitol Records to found his own label, he brought Mandel on board to arrange his first album, *Ring-a-Ding Ding!* The album has real zing thanks in no small part to Mandel's punchy, gleaming brass writing. Mandel found another colour entirely in the muted trombones and heartfelt trumpet solo of the 'Main Title' of Vincente Minnelli's 1965 film *The Sandpiper*.

The story of a free-minded painter and her adulterous affair with a religious, married headmaster, *The Sandpiper* was largely a vanity project for the, at the time, notoriously adulterous Elizabeth Taylor and Richard Burton, who married just before shooting began. It is fair to say of Taylor and Burton that when they were good, they were very, very good and that when they were bad, they were torrid – and this film is most definitely a case of the latter. Mandel's beautifully restrained and tender score, however, is the film's highpoint. Indeed, the 'Main Title' music, with added lyrics, became the Oscar- and Grammy-winning Best Song 'The Shadow of Your Smile', subsequently recorded by everyone from Barbra Streisand to Stevie Wonder.

Franz Waxman: Suite from 'Rebecca'

One of the exceedingly rare cases of an adaptation being as great as the original, Alfred Hitchcock's 1940 film of Daphne du Maurier's best-selling gothic romance *Rebecca* won the Oscar for Best Picture. Telling the story of a famously unnamed heroine who is swept off her feet and marries the wealthy Maxim de Winter, a widower still in thrall to the memory of his mysterious late wife, the film owes much of its haunting atmosphere to the superb score of Franz

Waxman (1906 – 1967), one of 122 that he wrote, and the one which he considered his finest.

As Waxman told the Hollywood Women's Club Federation that same year:

> The really dominant character in the story is dead... yet the entire drama revolves around her... Whenever a scene involving Rebecca appeared on the screen, it was up to the music to give Rebecca's character life and presence.

To suggest her, whenever her character is referred to, he used the eerie sound of two novachords, an electronic precursor to the synthesiser, against the rest of his richly romantic orchestration.

His own suite from the film treats some of the ten musical themes which he linked to different characters and situations, including his noble theme for Manderley, the grand house at the centre of the story, and a plushly orchestrated Straussian love theme.

The suite opens with the 'Main Title' sequence, a troubling bell tolling insistently above scurrying strings, before modulating to lush F sharp major to illustrate the sweep of the dark love story. The suite then jumps forward to 'After the Ball', a scene in which the heroine breaks down, unwittingly having been tricked by the housekeeper, Mrs Danvers, into impersonating Rebecca. A solo alto flute playing Rebecca's theme introduces the 'Confession Scene' in which Maxim reveals his true feelings, accompanied in the strings by the Love Theme. The final sequence evokes the terrifying fire that engulfs Manderley, and in the process purges the traumatic past.

Alfred Newman: Street Scene

Even if he had not been a first-rate composer, Alfred Newman (1900 – 1970) would be enduringly famous for two reasons: he wrote the celebrated fanfare which accompanies every Twentieth Century Fox film, and he created the still-used Newman System that synchronises the playing and recording of film scores with the moving image. The conductor's print of the film is specially marked for two in every ten frames to create a standard beat so the conductor can keep the players in strict time to synchronise music and action.

Of the more than 200 scores that Newman wrote, *Street Scene* is arguably the most celebrated and well used. On 17 September 1948, the Fox boss, Darryl F. Zanuck, sent Newman a memo: 'Dear Al, Do nothing but continue to use Street Scene wherever it fits.' The key word is 'continue'. Newman's signature work had been composed for the gritty, early sound-film *Street Scene*, but the

melody became a dance and military band hit and, with lyrics added, a vocal standard. It reappeared in the 1941 film noir *I Wake Up Screaming* and no fewer than six other 1940s films. Its most full-bodied version, however, was this theatre-style overture in four-track stereophonic sound for the main title of the rom-com in brand-new CinemaScope starring Marilyn Monroe, Betty Grable, and Lauren Bacall, *How to Marry a Millionaire*.

© 2022 David Benedict

The writer and broadcaster David Benedict is the London critic of *Variety* and columnist on *The Stage*. He is writing a biography of Stephen Sondheim for Random House (U.S.A.) and Picador (U.K.).

Sinfonia of London rose to fame in the 1950s as the leading recording orchestra of the day, appearing in the musical credits of more than 300 films, including the 1958 soundtrack by Bernard Herrmann for Hitchcock's *Vertigo*, and on countless gramophone records, among them Sir Colin Davis's first discs of Mozart symphonies and Sir John Barbirolli's celebrated recording of English string music. Relaunched in 2018 by the British conductor John Wilson, the orchestra brings together outstanding musicians who meet several times a year for specific projects. It includes a significant number of principals and leaders from orchestras based both in the UK and abroad, alongside notable soloists and members of distinguished chamber ensembles.

The orchestra's début recording, of Korngold's Symphony in F sharp (2019), received numerous five-star reviews, was nominated for a *Gramophone* Award, and won a 2020 *BBC Music Magazine* Award. *Escales*, the orchestra's second release, was devoted to French orchestral works and chosen as Disc of the Month by *Gramophone*.

Respighi's Roman Trilogy (2020) garnered the orchestra its second *BBC Music Magazine* Award. The magazine concluded: 'Wilson and his hand-picked band of musicians continue to strike gold with almost anything they turn their hands to.' *MusicWeb international* said: 'I have never heard this music presented with such power and detail and sheer visceral excitement but also with such control and sophisticated balance – it is literally revelatory. This might just be one of Chandos' finest feats of engineering ever, showcasing the superlative and sophisticated playing of John Wilson's Sinfonia of London. A genuine triumph.'

2021 proved a milestone for Sinfonia of London, which that year released two further recordings and made its live début. *English Music for Strings* received a flurry of ecstatic

reviews, *The Mail on Sunday* declaring it 'dazzling… some of the finest string playing ever put on disc by a British orchestra', and a disc of works by Dutilleux was described by the *Financial Times* as 'bewitchingly played and imaginatively directed by Wilson'. The orchestra's live début at the 2021 BBC Proms, featuring Korngold's Symphony in F sharp, drew unanimous and outstanding critical reviews praising the 'revelatory music-making' (*The Times*) of Sinfonia of London at a 'game-changing concert' (*Arts Desk*), the performances 'truly outstanding' (*The Guardian*), and 'thrillingly alive' (*The Spectator*). www.sinfoniaoflondon.com

John Wilson is in demand at the highest level across the globe, working with some of the finest orchestras and opera houses. In the UK, he performs regularly at festivals such as the Aldeburgh Festival, Glyndebourne Festival Opera, and BBC Proms and with orchestras such as the London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, BBC Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra, and BBC Scottish Symphony Orchestra with which he held the title of Associate Guest Conductor between 2016 and 2019. Elsewhere, his guest conducting takes him to the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Royal Concertgebouw Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, and Danish National Symphony Orchestra, among others.

He studied composition and conducting at the Royal College of Music, where in 2011 he was made a Fellow. John Wilson has assembled a large and varied discography which includes critically acclaimed recordings with the Sinfonia of London, numerous recordings with the John Wilson Orchestra (which he founded in 1994), and series of discs with the BBC Scottish Symphony Orchestra, exploring works by Sir Richard Rodney Bennett, and BBC Philharmonic, devoted to the symphonic works of Aaron Copland and orchestral works of Eric Coates.

Sinfonia of London and John Wilson, at the BBC Proms, 4 September 2021

Hollywood Soundstage

Erich Wolfgang Korngold: Ouvertüre aus "The Private Lives of Elizabeth and Essex"

> Robert, ich weiß nicht, was ich am meisten hasse: dich dafür, dass ich dich liebe, oder mich selbst, weil ich dich so sehr brauche.

So sehnt sich mit den Worten der Drehbuchautoren Norman Reilly Raine und Aeneas MacKenzie in dem Film *The Private Lives of Elizabeth and Essex* (1939, nach Maxwell Andersons Broadway-Stück *Elizabeth the Queen*) Elizabeth I. nach ihrem Geliebten, dem Earl of Essex.

Meisterhaft feurig und unerbittlich war Bette Davis zweifellos, aber auch erst einunddreißig, als sie sich die Stirn rasierte, um neben dem feschen Errol Flynn die sechzigjährige Königin zu spielen, also brauchte sie jede nur mögliche Hilfe. Und die fand sie – nicht nur in den gut ausgestatteten Kostüm- und Schmuckabteilungen, sondern auch in der extravaganten Musik des einflussreichsten und höchstbezahlten Hollywood-Komponisten Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957). Dessen überschwänglich reiche, chromatische, spätromantische Klangwelt bildete ein Muster, dem alle anderen Filmkomponisten jener Zeit zu folgen versuchten.

Die Ouvertüre schäumt über vor schmetterndem Blech, das nicht nur den höfischen Prunk und das Zeremoniell widerspiegelt, mit dem der Film beginnt, sondern auch die absolute Inbrunst der Liebesbeziehung. Wie immer bei Korngold ist nicht nur die üppige Harmonik der Musik bemerkenswert, sondern auch die Beherrschung und die Pracht des Klangs.

David Raksin: Thema aus "Laura"

Otto Premingers Kriminalfilm *Laura* aus dem Jahr 1944 ist ein faszinierendes Einzelstück. Glatt an der Oberfläche, darunter jedoch verwinkelt, ist dieser Film noir mal elegant, mal spannend, spröde oder ätzend.

Nachdem es ihm nicht gelungen war, die Rechte an dem für seinen neuen Film ideal erscheinenden Thema (Gershwins "Summertime" aus *Porgy and Bess*) zu erwerben, schrieb Preminger seinem Komponisten David Raksin (1912 – 2004) vor, stattdessen mit Duke Ellingtons "Sophisticated Lady" zu arbeiten. Raksin war nicht daran interessiert, die Musik eines anderen Komponisten zu verwerten, und wollte etwas Eigenes schreiben,

bekam aber nur ein Wochenende, um sich etwas Besseres einfallen zu lassen. Am Sonntagabend war er immer noch auf der Suche, als er auf das Thema kam, das schließlich alle gegensätzlichen Stimmungen dieses einzigartigen Films beherrschte. Die narrende Verbindung von verschlungener Melodie und schwebender Harmonik in diesem Thema war so erfolgreich, dass es seitdem mehr als 400 Coverversionen davon gibt. Die hier eingespielte Konzertfassung von Raksin selbst unterstreicht den Zauber dieser spannungsgeladenen Geschichte einer Frau, die unter immer verdächtiger werdenden Umständen ermordet worden ist.

Herbert Stothart / Harold Arlen: Suite aus "The Wizard of Oz"

Dreierlei ist über den unverwüstlichen, liebenswerten Film *The Wizard of Oz* wenig bekannt. Zunächst einmal wollte der MGM-Chef Louis B. Mayer die zuckersüße Shirley Temple und nicht Judy Garland als Dorothy. Zweitens wurde "Over the Rainbow" vom Studio nach schwacher Resonanz bei einer Vorschauvorführung geschnitten, und niemand weiß, wer den Song wieder eingefügt hat. Drittens werden zwar dieser und alle anderen beliebten Songs Harold Arlen (1905 – 1986) (Musik) und E.Y. "Yip" Harburg (Text) zugeschrieben, doch der Oscar ging an den Komponisten und Arrangeur Herbert Stothart (1885 – 1949), dessen zum Teil auf den Songs beruhendes Underscoring den Film zusammenhielt, und diese weniger bekannte Musik ist die Grundlage für die hier eingespielte Konzertsuite.

Diese Suite beginnt mit der Fanfare, die den brüllenden MGM-Löwen begleitet; dies führt direkt in den Haupttitel. Mit dem wogenden Schrecken des Wirbelsturms schlägt die Stimmung um. Das Farmhaus, in dem Dorothy lebt, wird in die Luft gefegt, und ihr Leben blitzt an ihr vorbei. Mysteriöse, unruhige Musik fängt ihr Staunen ein, als sie ein Technicolor-Land betritt, in dem nichts vertraut ist, bis es durch die funkelnde Ankunft der guten Hexe Glinda erklärt wird. Nach kurzen Skizzen ihrer Reise und ihrer Ankunft in der Smaragdstadt geht die Suite zu Totos Reise über, der die gefangene Dorothy retten will. Auf seiner Suche nach ihren Freunden begegnet Toto einer musikalischen Figur, die an Tschaikowskys *Der Nussknacker* erinnert. Weitere russische Andeutungen treten auf, als Dorothy und ihre drei Freunde die Felsen zum Schloss der Hexe erklimmen, die von ihren Geschöpfen (dargestellt von tiefen Männerstimmen) beschützt wird. Im letzten Abschnitt kehrt Glinda zurück, um Dorothy zu retten und heim zu schicken. "Over the Rainbow" erklingt und

wird wiederholt, als Dorothy aufwacht, zu Hause unter den ihr liebsten Menschen.

Frederick Loewe: Transilvanischer Marsch und Botschaftswalzer aus "My Fair Lady"
Das von George Bernard Shaws *Pygmalion* inspirierte Bühnenmusical von Alan Jay Lerner (1918 – 1986) und Frederick Loewe (1901 – 1988) brach Broadway-Rekorde mit einer Laufzeit von sechseinhalb Jahren, machte Julie Andrews zum Star und resultierte in einer Studioaufnahme in Originalbesetzung, die sich erstaunliche 480 Wochen in den Charts hielt. Die Filmgesellschaft Warner Bros. wollte sich die Filmrechte auf keinen Fall entgehen lassen und brachte fünf Millionen US-Dollar (fünfzig Millionen in heutigem Geld) dafür auf. Mit einem Budget von siebzehn Millionen war *My Fair Lady* zu diesem Zeitpunkt die teuerste Produktion der Filmgeschichte, aber das Risiko zahlte sich aus, denn an den Kinokassen spielte der Film mehr als das Vierfache dessen ein, und bei den Academy Awards wurde er mit acht Oscars ausgezeichnet, unter anderem für André Previns Interpretation einer Filmmusik, die so hinreißend war wie die Kostüme von Cecil Beaton.

Sowohl bei den Golden Globes als auch den Oscars hatte die Hauptdarstellerin Audrey Hepburn jedoch das Nachsehen – in beiden Fällen wurde die Schauspielerin geehrt, die in der Titelrolle von *Mary Poppins* nominiert, aber von Studiochef Jack Warner für die Verfilmung von *My Fair Lady* abgelehnt worden war: Julie Andrews. In einem köstlichen Beispiel dafür, dass Rache am besten kalt serviert wird, bedankte sich Andrews spöttisch für den Golden Globe bei Warner, "der all dies überhaupt erst möglich gemacht hat".

Die große Ballszene, in der Eliza stolz als feine Dame überzeugt, wird von Loewes üppigem, temperamentvollen "Botschaftswalzer" begleitet.

Max Steiner: Suite aus "Now, Voyager"
Der österreichische Emigrant Max Steiner (1888 – 1971) schrieb über fünfunddreißig Jahre hinweg mehr als 300 Filmmusiken, darunter vierundzwanzig Oscar-Nominierungen und drei -Erfolge. Alleine 1947 und 1948 brachte er es auf atemberaubende zweiundzwanzig Projekte, darunter *The Treasure of the Sierra Madre* mit Leitmotiven für die Hauptfiguren und spezifischen dramatischen Themen inmitten eines reichhaltigen Underscorings. Steiner hatte die Technik 1933 für seine bahnbrechende Musik zu *King Kong* entwickelt und wurde damit sofort in der ganzen Branche kopiert.

Die Musik zu *Now, Voyager*, die Steiner seinen zweiten Oscar einbrachte, war wohl seine größte Leistung für den größten Star

von Warner Bros., Bette Davis. Von vielen geliebt, ist dieses Werk der absolute Favorit von John Wilson:

> Für mich ist dies eine der wirkungsvollsten, aufschlussreichsten Partituren, die je für einen Film geschrieben worden sind. Eine Inspiration von Anfang bis Ende.

Tatsächlich geht seine Leidenschaft so tief, dass er diese Filmmusik zu einer eigenen Suite verarbeitet hat.

Diese Suite beginnt chronologisch mit dem Haupttitel. Dann kommt das Porträt des hässlichen Entleins Charlotte Vale (Davis), die in ihrem Haus in Boston unter der Fuchtel ihrer Mutter (Gladys Cooper) leidet. Es folgt Musik für ihr Gespräch mit einem Psychiater (Claude Rains) und danach für die Behandlung ihres Nervenzusammenbruchs und ihre Genesung auf einer Seereise. Nach drei Monaten entpuppt sie sich als der scheueste aller Schwäne, deren Flügel stärker werden, als sie einem wunderbaren, aber verheirateten Mann (Paul Henreid) begegnet; zu herrlich leidenschaftlicher Musik verlieben sie sich ineinander. Fünf Tage lang in Südamerika gestrandet (begleitet von Steiners lateinamerikanischer Instrumentierung und Rhythmik), wächst ihr Glück. Aber das Schicksal greift ein. In der letzten Szene erkennen sie einige Jahre später, dass ihre Liebe niemals sein kann. Wie sie sagt, während sie jetzt notorisch zusammen rauchen, "Oh Jerry, lass uns nicht den Mond wünschen; wir haben die Sterne".

Johnny Mandel: Haupttitel aus "The Sandpiper"

Der Trompeter und Posaunist Johnny Mandel (1925 – 2020) erhielt mit seinem Debüt als Filmkomponist drei Nominierungen bei den ersten Grammy Awards: Beste Orchesterdarbietung, Beste Musikkomposition (über fünf Minuten Dauer) und Bestes Soundtrack-Album – alle für seine Musik zu dem aus dem Leben gegriffenen Melodrama *I Want to Live!* (1958). Als Arrangeur war er so hoch angesehen, dass ihn Frank Sinatra 1961, als dieser Capitol Records verließ, um sein eigenes Label zu gründen, für sein erstes Album, *Ring-a-Ding Ding!*, an Bord holte. Das Album hat nicht zuletzt dank Mandels schwungvoller, strahlender Blechbläser wirklichen Pfiff. Eine ganz andere Farbe fand Mandel in den gedämpften Posaunen und dem innigen Trompetensolo des "Main Title" von Vincente Minnellis Film *The Sandpiper* (1965).

Die Geschichte einer freigeistigen Malerin und ihrer ehebrecherischen Affäre mit einem religiösen, verheirateten Schulleiter in *The Sandpiper* war im Prinzip ein Eitelkeitsprojekt für die anfangs notorisch ehebrecherischen Schauspieler Elizabeth Taylor und Richard Burton, die dann kurz

vor Beginn der Dreharbeiten heirateten. Von den beiden kann man sagen: Wenn sie gut waren, waren sie sehr, sehr gut, und wenn sie schlecht waren, waren sie brennend heiß. Dieser Film gehört definitiv in die zweite Kategorie. Der Glanzpunkt ist jedoch Mandels wunderbar verhaltene, zärtliche Musik, und mit zusätzlichem Text versehen, wurde die Begleitmusik zum Vorspann unter dem Titel "The Shadow of Your Smile" als bester Song des Jahres Oscar- und Grammy-gekrönt. Seitdem hat alle Welt das Lied als Standard immer wieder neu interpretiert, von Barbra Streisand bis Stevie Wonder.

Franz Waxman: Suite aus "Rebecca"

Alfred Hitchcocks *Rebecca* (1940) nach dem Schauerroman von Daphne du Maurier ist einer der äußerst seltenen Fälle, in denen eine Verfilmung so großartig ist wie die literarische Vorlage. Der mit dem Oscar ausgezeichnete Film erzählt die Geschichte einer namenlos bleibenden Heldin, die sich von einem reichen Mann hinreißen lässt und ihn heiratet. Aber Maxim de Winter ist als Witwer immer noch dem Andenken an seine mysteriöse, verstorbene Frau verfallen. Der Film verdankt viel von seiner eindringlichen Atmosphäre der großartigen Musik von Franz Waxman (1906 – 1967), die der Komponist selber für die beste seiner 122 Filmmusiken hielt.

Wie Waxman im selben Jahr vor der Hollywood Women's Club Federation erklärte:

> Die wirkliche Hauptfigur der Geschichte ist tot ... doch das ganze Drama dreht sich um sie ... Immer dann, wenn eine Szene mit Rebecca auf der Leinwand erschien, musste die Figur von der Musik mit Leben und Präsenz erfüllt werden.

Um sie anzudeuten, verstärkte er jede Erwähnung ihrer Figur mit dem unheimlichen Klang von zwei Novachords, einem elektronischen Vorläufer des Synthesizers, vor dem Hintergrund seiner reich romantischen Orchestrierung.

In seiner eigenen Suite verarbeitet er einige der insgesamt zehn musikalischen Themen, die er verschiedenen Figuren und Situationen zuordnete, darunter ein stattliches Thema für Manderley, das Herrenhaus im Mittelpunkt der Geschichte, und ein plüschig orchestriertes Liebesthema im Stil von Strauss.

Die Suite beginnt mit der "Main Title"-Sequenz, einer beunruhigenden Glocke, die beharrlich über huschenden Streichern läutet, bevor durch Modulation nach einem üppigem Fis-Dur der Drang der düsteren Liebesgeschichte vermittelt wird. Die Suite springt dann vorwärts zu "After the Ball", einer Szene, in der die Heldin zusammenbricht, nachdem sie ahnungslos von der

Haushälterin Mrs. Danvers dazu gebracht wurde, als Rebecca aufzutreten. Eine Solo-Altflöte, die Rebeccas Thema spielt, leitet die "Confession Scene" ein, in der Maxim seine wahren Gefühle offenbart, begleitet von den Streichern mit dem Liebesthema. Die letzte Sequenz beschwört das furchterregende Feuer herauf, das Manderley verschlingt und dabei die traumatische Vergangenheit auslöscht.

Alfred Newman: Street Scene

Auch wenn er kein erstklassiger Komponist gewesen wäre, hätte Alfred Newman (1900 – 1970) aus zwei Gründen dauerhafte Berühmtheit erlangt: Er schrieb die gefeierte Fanfare, die jeden Film von Twentieth Century Fox begleitet, und er schuf das immer noch gängige Newman-System für die Synchronisierung von Filmmusik mit dem laufenden Film. Die Filmkopie des Dirigenten ist an zwei von jeweils zehn Einzelbildern speziell markiert, um einen Standardtakt zu erzeugen, der dem Dirigenten die Einhaltung des Synchronisierungstempos ermöglicht.

Von den mehr als 200 Filmmusiken, die Newman geschaffen hat, ist *Street Scene* wohl am bekanntesten und am erfolgreichsten. Am 17. September 1948 schickte der Fox-Chef Darryl F. Zanuck ein Memo an Newman: "Lieber Al, mach nichts weiter, als Street Scene überall dort einzusetzen, wo es passt." Das Schlüsselwort ist "weiter". Newmans Glanzstück war für den düsteren frühen Tonfilm *Street Scene* komponiert worden, aber die Melodie wurde zu einem Hit für Tanzorchester und Militärkapellen und setzte sich – nunmehr mit Texten versehen – als Standard durch. Das Thema tauchte dann 1941 in dem Film noir *I Wake Up Screaming* und nicht weniger als sechs anderen Filmen der vierziger Jahre wieder auf. Die ausgereifteste Version war jedoch diese theaterähnliche Ouvertüre im vier-Track-Stereosound der brandneuen CinemaScope-Technik für den Haupttitel einer romantischen Komödie mit Marilyn Monroe, Betty Grable und Lauren Bacall: *How to Marry a Millionaire*.

© 2022 David Benedict

Der Autor und Medienprominente David Benedict ist Londoner Kritiker der amerikanischen Showbusiness-Zeitschrift *Variety* und Kolumnist des britischen Theaterblatts *The Stage*. Er arbeitet an einer Biografie Stephen Sondheims für Random House (USA) und Picador (UK).

Übersetzung: Andreas Klatt

Courtesy of The Film Music Society.
All Rights Reserved.

Herbert Stothart conducting a scoring session of 'The Wizard of Oz' at the MGM scoring stage, 1939

Hollywood Soundstage

Erich Wolfgang Korngold: Ouverture de "The Private Lives of Elizabeth and Essex"

> Robert, je ne sais pas ce que je déteste le plus: vous qui m'avez fait vous aimer, ou moi qui ai tant besoin de vous.

C'est ce que déclare Élisabeth Ier alors qu'elle se languit de son amant, le comte d'Essex, utilisant les paroles des scénaristes Norman Reilly Raine et Aeneas MacKenzie qui avaient adapté la pièce de Broadway de Maxwell Anderson *Elizabeth the Queen* pour en faire un film en 1939, *The Private Lives of Elizabeth and Essex*.

Même si elle était idéalement fougueuse et implacable pour ce rôle, Bette Davis n'avait alors que trente-et-un ans lorsqu'elle se rasa le front pour incarner la reine de soixante ans face au séduisant Errol Flynn, et elle avait donc besoin de toute l'aide possible. Et c'est ce qui se produisit, non seulement grâce aux départements biens garnis des costumes et des bijoux, mais également grâce à la partition extravagante du compositeur le plus influent et le mieux payé d'Hollywood, Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957). Son univers sonore d'une richesse exubérante, chromatique et d'un romantisme tardif constituait le modèle sonore d'Hollywood, un modèle que tous les autres compositeurs de musique de film de l'époque allaient essayer d'imiter.

L'ouverture est pleine de la sonorité étincelante des cuivres, reflétant la pompe et le caractère cérémonial de la cour qui ouvre le film, mais également l'ardeur absolue de l'histoire d'amour. Comme toujours dans les œuvres de Korngold, ce n'est pas seulement l'harmonie somptueuse de la musique qui est remarquable, mais également le contrôle et la splendeur de la sonorité.

David Raksin: Thème de "Laura"

Laura, un film noir policier de 1944 d'Otto Preminger est une œuvre unique et fascinante. Calme en surface, mais tourmenté en profondeur, il est tour à tour élégant, rempli de suspense, fragile et caustique.

Contrarié dans sa tentative d'obtenir les droits d'auteur de la chanson "Summertime" extraite de *Porgy and Bess* de Gershwin qu'il considérait comme le thème idéal pour son nouveau film, Preminger exigea que son compositeur David Raksin (1912 – 2004)

utilise à la place "Sophisticated Lady" de Duke Ellington. Répugnant à dépendre de l'œuvre d'un autre compositeur, Raksin voulut écrire quelque chose qui soit de lui, mais ne se vit donner qu'un week-end pour trouver quelque chose de mieux. Le dimanche soir, n'ayant toujours rien trouvé, il composa un thème qui allait contrôler toutes les ambiances contrastées de ce film unique. Le séduisant mariage de la mélodie sinueuse et de l'harmonie fluide de ce thème eut un tel succès qu'il a été repris plus de quatre cents fois depuis. La version de concert de Raksin enregistrée ici met en valeur le brillant de l'histoire pleine de suspense d'une femme assassinée dans des circonstances de plus en plus suspectes.

Herbert Stothart / Harold Arlen: Suite extraite de "The Wizard of Oz"

Il existe trois faits peu connus à propos de "The Wizard of Oz", film impérissable et attachant. Premièrement, le patron de MGM, Louis B. Mayer, ne voulait pas Judy Garland, mais la douce et mielleuse Shirley Temple pour le rôle de Dorothy. Deuxièmement, après la réaction décevante lors d'une avant-première, le studio décida de couper la chanson "Over the Rainbow", et personne ne sait qui l'a réintroduite. Troisièmement, bien que Harold Arlen (1905 – 1986) (musique) et E.Y. "Yip" Harburg (paroles) aient été mentionnés comme étant les auteurs de cette chanson tant aimée ainsi que de toutes les autres, l'Oscar fut attribué au compositeur et arrangeur Herbert Stothart (1885 – 1949) dont la bande sonore, dérivée en partie des chansons, a assuré la cohésion du film. C'est cette musique moins connue qui constitue la base de la suite de concert enregistrée ici.

Cette suite commence par la fanfare accompagnant le lion rugissant de la MGM, et qui conduit directement au titre principal. L'ambiance change avec le déferlement terrifiant de l'ouragan. La ferme où vit Dorothy est emportée dans les airs et sa vie défile devant elle. Une musique mystérieuse et inquiétante capture son sens de l'émerveillement tandis qu'elle marche à travers un paysage en Technicolor dans lequel rien n'est familier jusqu'au moment où tout s'explique avec l'arrivée scintillante de Glinda the Good. Après de brèves esquisses de son voyage et de son arrivée dans l'Emerald City, la suite passe au voyage de Toto pour sauver Dorothy emprisonnée. Dans sa quête pour retrouver ses amis, Toto trottine accompagné d'un motif musical qui n'est pas sans rappeler une partie du *Casse-Noisette* de Tchaïkovski. Il y a d'autres allusions russes quand Dorothy et ses trois amis escaladent les rochers jusqu'au

château de la sorcière, qui est gardé par ses créatures, représentées par des voix graves d'hommes. Dans la section finale, Glinda revient pour sauver Dorothy et la renvoyer chez elle. "Over the Rainbow" s'introduit, et est repris quand Dorothy se réveille et redécouvre toutes les personnes qui lui sont les plus chères.

Frederick Loewe: Transylvanian March et Embassy Waltz extraites de "My Fair Lady"
La comédie musicale tirée de la pièce *Pygmalion* de George Bernard Shaw réalisée par Alan Jay Lerner (1918 – 1986) et Frederick Loewe (1901 – 1988) allait battre les records de Broadway avec des représentations ininterrompues pendant six ans et demi, faisant de Julie Andrews une star, et donnant lieu à un enregistrement original qui restera aux hit-parades pendant 480 semaines. La compagnie Warner Bros était si désespérée d'en acquérir la propriété qu'elle paya cinq millions de dollars (l'équivalent de cinquante millions de dollars d'aujourd'hui) pour obtenir les droits d'auteur. Avec un coût de dix-sept millions de dollars, *My Fair Lady* fut le film le plus cher de l'histoire à cette époque, mais le pari allait être payant car il rapporta quatre fois plus au box-office et remporta huit Oscars, dont un pour la direction musicale d'André Previn d'une partition aussi enchanteresse que les costumes de Cecil Beaton.

Bien que nommée dans la catégorie "Best Actress" aux Golden Globes et aux Oscars, la star du film, Audrey Hepburn, perdit dans les deux cas au profit de l'actrice jouant le rôle-titre dans *Mary Poppins* – Julie Andrews, qui avait été rejetée pour la version cinématographique de *My Fair Lady* par le patron des studios, Jack Warner. Dans un cas délicieux où la vengeance est un plat qui se mange froid, quand Julie Andrews remporta le Golden Globe, elle remercia sèchement Warner "qui a rendu tout cela possible en premier lieu".

La scène du grand bal au cours duquel Eliza se fait passer triomphalement pour une dame du monde est accompagnée par la somptueuse et entraînante "Embassy Waltz" de Loewe.

Max Steiner: Suite extraite de "Now, Voyager"
Pendant trente-cinq ans, l'émigré autrichien Max Steiner (1888 – 1971) composa plus de trois cents partitions, dont vingt-quatre furent nommées aux Oscars (et trois primées). En effet, en 1947 et 1948, il en écrivit un nombre incroyable de vingt-deux, parmi lesquelles *The Treasure of the Sierra Madre* qui utilise des leitmotive de style wagnérien pour les personnages

et les thèmes dramatiques au milieu d'un accompagnement d'une très grande richesse. Steiner avait inventé cette technique pour sa partition révolutionnaire du film *King Kong* en 1933, et elle fut immédiatement copiée par toute l'industrie cinématographique.

La partition de *Now, Voyager*, qui valut à Steiner son deuxième Oscar, est sans doute la plus remarquable qu'il ait écrite pour la plus grande star des Warner Bros, Bette Davis. Aimée par beaucoup, c'est la préférée absolue de John Wilson:

> Je pense que c'est l'une des partitions les plus efficaces et les plus enrichissantes jamais écrites pour un film. Elle est inspirée du début à la fin.

En effet, sa passion pour cette partition est si grande qu'il en tira sa propre suite à partir de la musique du film.

Procédant de manière chronologique, la suite commence par le titre principal. Suit le portrait du vilain petit canard Charlotte Vale (Davis), qui souffre dans sa maison de Boston sous la férule de sa mère tyrannique (Gladys Cooper). Vient ensuite la musique de sa rencontre avec un psychiatre (Claude Rains), puis celle de son traitement pour une dépression nerveuse et de sa guérison lors d'un voyage en mer. Après trois mois, elle émerge comme le plus timide des cygnes dont les ailes prennent de la force quand elle rencontre un homme merveilleux, mais marié (Paul Henreid); et sur une musique magnifiquement ardente, ils tombent amoureux. Echoués en Amérique du Sud pendant cinq jours (et accompagnés par l'instrumentation et les rythmes latino-américains de Steiner), ils voient leur bonheur grandir. Mais le destin s'interpose. La scène finale, quelques années plus tard, leur fait prendre conscience que leur amour ne pourra jamais être. Comme elle le dit dans une phrase célèbre alors qu'ils fument ensemble des cigarettes, "Oh Jerry, don't let's ask for the moon; we have the stars" (Oh Jerry, ne demandons pas la lune, nous avons les étoiles).

Johnny Mandel: Titre principal de "The Sandpiper"

Lors de ses débuts en tant que compositeur de musique de film, le trompettiste et tromboniste Johnny Mandel (1925 – 2020) obtint trois nominations lors des premiers Grammy Awards: "Best Performance by an Orchestra", "Best Musical Composition" (d'une durée de plus de cinq minutes) et "Best Soundtrack Album", tous pour sa partition du mélodrame réaliste de 1958 *I Want to Live!* Son travail d'arrangeur était tellement apprécié que lorsque Frank Sinatra quitta Capitol Records en 1961 pour fonder

son propre label, il fit appel à Mandel pour écrire les arrangements de son premier album, *Ring-a-Ding Ding!* L'album possède un véritable entrain grâce en grande partie à l'écriture incisive et étincelante des cuivres de Mandel. Il trouva une couleur totalement différente pour les trombones en sourdine et l'émouvant solo de trompette entendus dans le "Main Title" du film *The Sandpiper* réalisé par Vincente Minnelli en 1965.

L'histoire d'une artiste-peintre libertaire et de sa liaison adultère avec un homme religieux, marié et directeur d'une école, *The Sandpiper* était en grande partie un projet pour mettre en valeur Elizabeth Taylor et Richard Burton, notoirement adultères à l'époque, et qui s'étaient mariés juste avant le début du tournage. On peut dire que quand Taylor et Burton étaient bons, ils étaient en effet très, très bons, mais que quand ils étaient mauvais, ils étaient torrides – et ce film en est certainement un exemple. Cependant, la partition merveilleusement retenue et tendre de Mandel est le point culminant du film. En effet, la musique du "Main Title", avec des paroles ajoutées, allait devenir "The Shadow of Your Smile". Elle obtint la récompense dans la catégorie "Best Song" aux Oscars et aux Grammy Awards, et fut enregistrée par la suite par tout le monde, de Barbra Streisand à Stevie Wonder.

Franz Waxman: Suite extraite de "Rebecca"

Le film d'Alfred Hitchcock de 1940, *Rebecca*, d'après le roman gothique à succès de Daphne du Maurier, et qui obtint le "Best Picture" aux Oscars du cinéma, est l'un des cas extrêmement rares où une adaptation est aussi exceptionnelle que l'original. Racontant l'histoire d'une héroïne fameusement anonyme qui tombe amoureuse et se marie avec le riche Maxim de Winter, un veuf encore sous l'emprise du souvenir de sa mystérieuse épouse défunte, le film doit une grande partie de son atmosphère obsédante à la superbe partition de Franz Waxman (1906 – 1967), l'une des cent-vingt-deux qu'il composa, et celle qu'il considérait comme sa plus réussie.

Ainsi que le déclara Waxman à la Hollywood Women's Club Federation la même année:

> Le personnage réellement dominant de l'histoire est mort… et pourtant tout le drame tourne autour de lui… Chaque fois qu'une scène apparaît à l'écran où il est question de Rebecca, c'était à la musique de donner vie et présence au personnage de Rebecca.

Pour la suggérer chaque fois qu'il est fait référence à son personnage, Waxman a utilisé la sonorité sinistre de deux novachords, un précurseur électronique du synthétiseur, contre le reste de son orchestration richement romantique.

La suite qu'il tira de la musique du film utilise quelques-uns des dix thèmes musicaux associés à différents personnages et situations, y compris son noble thème pour Manderley, la grande demeure au centre de l'histoire, et un thème d'amour straussien richement orchestré.

La suite commence avec la séquence du "Main Title", une cloche troublante sonnant avec insistance au-dessus des cordes très animées, avant de moduler dans un fa dièse majeur opulent pour illustrer l'ampleur de cette sombre histoire d'amour. La suite passe ensuite à "After the Ball", une scène dans laquelle l'héroïne s'effondre, ayant été poussée malgré elle par la gouvernante, Mrs Danvers, à se faire passer pour Rebecca. Un solo de flûte alto jouant le thème de Rebecca introduit la "Confession Scene" dans laquelle Maxim de Winter révèle ses véritables sentiments, accompagné aux cordes par le Thème d'Amour. La séquence finale évoque l'incendie terrifiant qui ravage Manderley et, ce faisant, purge le passé traumatique.

Alfred Newman: Street Scene

Même s'il n'avait pas été un compositeur de premier plan, Alfred Newman (1900 – 1970) serait resté fameux pour deux raisons: il composa la célèbre fanfare qui accompagne tous les films de la Twentieth Century Fox, et il inventa le Système Newman, encore utilisé de nos jours, qui permet de synchroniser le jeu et l'enregistrement des musiques de film avec l'image en mouvement. La copie du film utilisée par le chef d'orchestre est spécialement marquée à raison de deux images sur dix pour créer un rythme standard afin de lui permettre de maintenir l'orchestre dans un rythme strict pour synchroniser la musique et l'action.

Parmi les plus de deux cents partitions que Newman composa, *Street Scene* est probablement la plus célèbre et la plus utilisée. Le 17 septembre 1948, le patron de la Fox, Darryl F. Zanuck, envoya un mémo à Newman: "Cher Al, ne faites rien d'autre que de continuer à utiliser Street Scene partout où ça marche." Le mot clé est "continuer". L'œuvre signature de Newman avait été composée pour *Street Scene*, l'un des premiers films parlants, mais la mélodie devint un grand succès pour les orchestres de danse et les fanfares militaires, et, grâce à l'ajout de paroles, un standard vocal. Elle réapparaît dans le film noir de 1941 *I Wake Up Screaming* et dans pas moins de six autres films des années 1940. Sa version la plus puissante, cependant, est cette ouverture de style théâtral en sonorité stéréophonique à quatre pistes pour le titre principal de

la comédie romantique utilisant le tout nouveau procédé CinemaScope avec en vedettes Marilyn Monroe, Betty Grable et Lauren Bacall, *How to Marry a Millionaire*.

© 2022 David Benedict

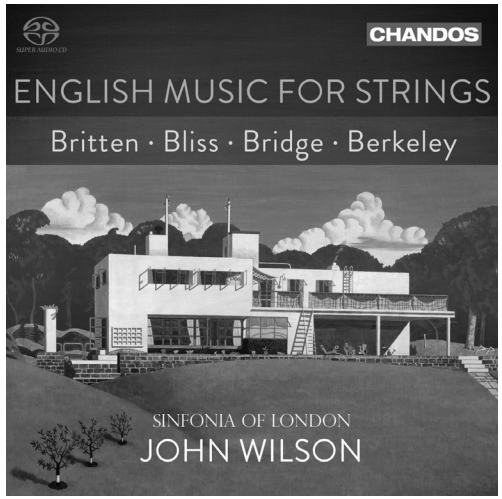
L'auteur et présentateur David Benedict est le critique londonien du magazine *Variety* et le chroniqueur de *The Stage*. Il écrit actuellement une biographie de Stephen Sondheim pour Random House (États-Unis) et Picador (Royaume-Uni).
Traduction: Francis Marchal

John Wilson and Sinfonia of London, at the BBC Proms, 4 September 2021

Also available

Dutilleux
Le Loup • Orchestral Arrangements
CHSA 5263

Also available



Britten • Bliss • Bridge • Berkeley
English Music for Strings
CHSA 5264

You can purchase Chandos CDs and DVDs or download high-resolution sound files online at our website: www.chandos.net

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

www.facebook.com/chandosrecords www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

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 most 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.

Microphones
Thuresson: CM 402 (main sound)
Schoeps: MK22 / MK4 / MK6
DPA: 4006 & 4011
Neumann: U89
CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

Dedication
This disc is dedicated to Stephen Allcock on the occasion of his seventieth birthday, with warmest thanks from John Wilson and Sinfonia of London.

Recording producer Brian Pidgeon
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Alex James
Editor Alex James
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Church of S. Augustine, Kilburn, London; 6 – 8 September 2021
Front cover Erich Wolfgang Korngold, conducting the Warner Bros Studio Orchestra, Hollywood, late 1930s; photograph courtesy of The Film Music Society. All Rights Reserved.
Back cover Photograph of John Wilson by Sim Canetty-Clarke
Design and typesetting Cass Cassidy
Booklet editor Finn S. Gundersen
Publishers Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz (Overture from *The Private Lives of Elizabeth and Essex*), EMI Robbins Catalog Inc., New York (Theme from *Laura*, 'Street Scene' from *How to Marry a Millionaire*), Sony Music Publishing, New York (Suite from *The Wizard of Oz*), Warner Chappell Music, New York ('Transylvanian March and Embassy Waltz' from *My Fair Lady*, Suite from *Now, Voyager*), EMI Miller Catalog Inc., New York (Main Title from *The Sandpiper*), Themes and Variations / Fidelio Music Publishing Company, Fairfield, Connecticut (Suite from *Rebecca*)
℗ 2022 Chandos Records Ltd
© 2022 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

CHANDOS

Sinfonia of London / Wilson

CHSA 5294

CHANDOS DIGITAL CHSA 5294

HOLLYWOOD SOUNDSTAGE

	ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897 - 1957)	
1	Overture from 'The Private Lives of Elizabeth and Essex' (1939)	7:19
	DAVID RAKSIN (1912 - 2004)	
2	Theme from 'Laura' (1944)	5:37
	ANDY WOOD TROMBONE	
	HERBERT STOTHART (1885 - 1949) / HAROLD ARLEN (1905 - 1986)	
3	Suite from 'The Wizard of Oz' (1939)	11:08
	FREDERICK LOEWE (1901 - 1988)	
4	Transylvanian March and Embassy Waltz from 'My Fair Lady' (1956)	3:18
	MAX STEINER (1888 - 1971)	
5	Suite from 'Now, Voyager' (1942)	14:34
	JOHNNY MANDEL (1925 - 2020)	
6	Main Title from 'The Sandpiper' (1965)	4:41
	MICHAEL LOVATT TRUMPET	
	FRANZ WAXMAN (1906 - 1967)	
	première recording	
7	Suite from 'Rebecca' (1940)	7:34
	ALFRED NEWMAN (1900 - 1970)	
8	Street Scene from 'How to Marry a Millionaire' (1953)	6:04
		TT 60:49

SUPER AUDIO CD

SA-CD and its logo are trademarks of Sony.

Multi-ch Stereo

All tracks available in stereo and multi-channel

This Hybrid SA-CD can be played on most standard CD players.

SINFONIA OF LONDON

JOHN MILLS LEADER

JOHN WILSON

℗ 2022 Chandos Records Ltd © 2022 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

CHANDOS

HOLLYWOOD SOUNDSTAGE

CHSA 5294