

CHANDOS

CHAN 6587

COLLECT SERIES

CHANDOS

HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

- 1 **Beatrice and Benedict Overture** (8:46)
- 2 **Romeo and Juliet – Love Scene** (16:55)
- 3 **The Flight into Egypt Overture** (7:06)
from 'The Childhood of Christ', Part 2
The Shepherds assemble before the stable in Bethlehem
- 4 **The Trojans – Royal Hunt and Storm*** (10:36)
- 5 **Funeral March for The Final Scene of Hamlet*** (8:37)

SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA
N.S.W. Conservatorium School of Opera*
ROBERT PIKLER

ADD TT= 52:29

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1982 Chandos Records Ltd. © 1992 Chandos Records Ltd.
Made in Germany.

BERLIOZ

*Beatrice and
Benedict Overture*

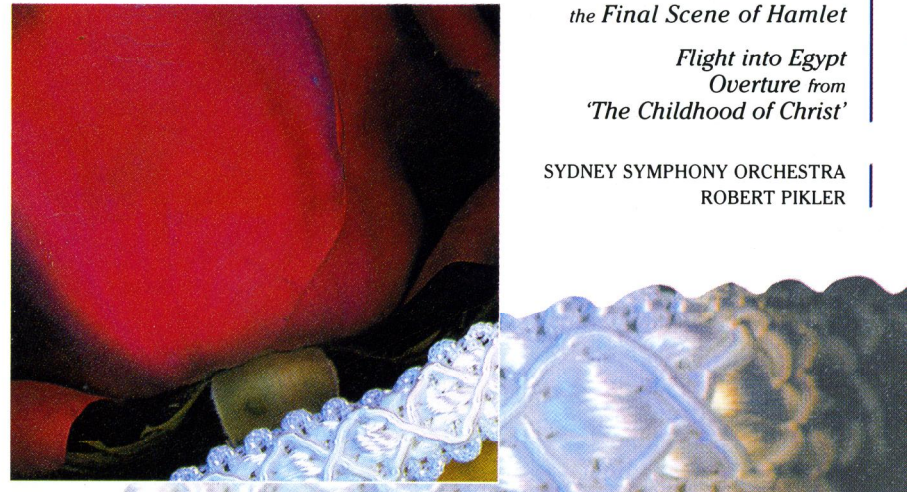
*Royal Hunt and Storm
from 'The Trojans'*

*Love Scene from
'Romeo and Juliet'*

*Funeral March for
the Final Scene of Hamlet*

*Flight into Egypt
Overture from
'The Childhood of Christ'*

SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA
ROBERT PIKLER

Of the five pieces recorded on this disc, three owe their inspiration directly to the works of William Shakespeare and a fourth (*Royal Hunt and Storm*) comes from a work whose love scene Berlioz himself recognised had “stolen from Shakespeare and Virgilianized”. Quite apart from its borrowings from the *Merchant of Venice*, the classical subject of *The Trojans* is thoroughly imbued with Shakespearean language.

Berlioz first came into contact with the work of the great English playwright in 1827 when an English dramatic company came to Paris to present a season at the Odéon. Berlioz's attendance at the first night of *Hamlet* left upon him a profound impression.

This performance of *Hamlet* was important for another reason: it was here that Berlioz first laid eyes upon Harriet Smithson, who appeared on stage in the role of Ophelia and subsequently married Berlioz. The combination of the revelation of Shakespeare and Berlioz's love for Harriet exercised an enormous dual influence upon the composer's prodigious imagination throughout his creative life.

Beatrice and Benedict – Overture

As early as 1833, Hector Berlioz had expressed interest in basing a work upon Shakespeare's *Much Ado about Nothing*, but it was not until some 27 years later, when he received a commission to write an opera for the annual summer festival at Baden-Baden, that he seriously set about the task. Berlioz's works had always been much more warmly received at Baden-Baden than they had been in Paris and so, fired with enthusiasm, Berlioz commenced work on *Beatrice and Benedict* in the autumn of 1860. In February 1862, Berlioz proudly inscribed the words (in English) ‘The End’ on the last page of the opera and on August 9 of the same year, he conducted the première of *Beatrice and Benedict* in Baden-Baden.

The overture was composed after he had completed the opera and he incorporated into it many themes from the opera. The subject of the opening *Allegro*, for instance, is derived from a *Duetto* in the opera's finale. The first 25 bars of the following transitional *Andante* feature the *Andante* portion of Beatrice's air *Il m'en souvient* and the final *Allegro* returns to the opening theme.

After the première of *Beatrice and Benedict*, Berlioz's health began a rapid decline, and although he lived until 1869, this was the last work which he composed.

Romeo and Juliet – Love Scene

Richard Wagner, at the age of 26, called Berlioz's *Romeo and Juliet* “the revelation of a new world of music” and Liszt was so impressed after a performance in Prague of excerpts from the work that he proposed a toast there to Berlioz's “erupting crater of genius”.

Berlioz completed the work, which he called a *symphonia dramatique*, in 1839 after seven

months of almost uninterrupted composition.

The text employed in *Romeo and Juliet* was provided by Berlioz's friend, the poet Emile Deschamps, in whose French translations Berlioz had first heard Shakespeare's play. The *Love scene* is purely instrumental, however.

The Flight into Egypt – Overture from ‘The Childhood of Christ’, part 2

The Shepherds assemble before the stable in Bethlehem.

It is ironic that *The Childhood of Christ*, which was spontaneously acclaimed so successful a work, grew from random musical jottings for an organ piece which the composer was induced by boredom to write at a social evening. Seeing his sketches, Berlioz's old friend and a fellow guest, Louis Duc persuaded the composer to write a parlour piece for his album. Berlioz became intrigued by “a certain character of primitive, rustic mysticism” in his sketch and invented an occasion for it. Berlioz himself described the scene thus: “The organ piece vanishes and becomes the chorus of the shepherds at Bethlehem bidding farewell to the infant Jesus as the Holy Family depart for Egypt”. Berlioz subsequently expanded the work into a ‘trilogie sacrée’ which then comprised the *Dream of Herod*, the *Flight into Egypt* and the *Arrival at Sais*. This trilogy, which he entitled *The Childhood of Christ* was completed in 1854.

The *Flight into Egypt* opens with a short fugal instrumental overture which is scored for strings, two flutes, oboe and English horn. This instrumentation, combined with Berlioz's use of the hypodorian mode and a subdued dynamic level, imparts to this piece an elusive and hunting quality.

The Trojans – Royal Hunt and Storm

In 1855 Berlioz began work upon the libretto and score of *The Trojans*, a music drama of epic style and proportions based upon Virgil. By September 1856 he had completed the libretto and the whole work was finished in 1858. It is by far the longest of all his dramatic works and the most grandiose in its subject matter.

In as much as a symphonic interlude replaces dialogue, the *Royal Hunt and Storm* performs the same musical and dramatic function in *The Trojans* that the *Love Scene* does in *Romeo and Juliet*. The composer conceived it as a staged symphonic interlude with mixed chorus.

Funeral March for the Last Scene of Hamlet

In 1847, when Berlioz was on his way to answer an invitation from the Prussian King, he had the “great good fortune” of attending a performance of Shakespeare's *Hamlet* at Riga. It was then some twenty years since the composer's first acquaintance with *Hamlet* and those years, it seems, had only intensified the play's impact upon Berlioz.

Since the score of Berlioz's *March funèbre* is dated "Paris, 22 September 1848", it seems reasonable to attribute the composition of the work to Berlioz's recent hearing of the play in Riga. It is also possible that Berlioz associated the work with the death of his father, which occurred on July 28, 1848.

The *March funèbre*, which together with his *Meditation religieuse* for six-part chorus and orchestra and his *La mort d'Ophélie* for female voices and orchestra makes up the collection known as *Tristia*, is one of Berlioz's finest short works for orchestra.

© Michael Noone

Von den fünf Stücken in dieser Einspielung sind drei direkt durch das Werk William Shakespeares inspiriert und ein viertes (*Königliche Jagd und Sturm*) stammt aus einem Werk, von dessen Liebesszene Berlioz selbst sagte, sie sei "bei Shakespeare gestohlen und dann Virgilisiert". Ganz abgesehen von den Anleihen beim *Kaufmann von Venedig* ist die klassizistische Thematik der *Trojaner* von der Sprache Shakespeares durchtränkt.

Berlioz kam zuerst im Jahre 1827 mit dem Werk des großen englischen Schriftstellers in Kontakt, als eine englische Schauspieltruppe nach Paris kam, um dort eine Saison am Odéon Theater zu geben. Der Besuch der *Hamlet* Premiere hinterließ einen tiefen Eindruck auf Berlioz.

Diese Aufführung des *Hamlet* war auch aus einem anderen Grunde wichtig: hier sah Berlioz zum ersten Mal Harriet Smithson, die in der Rolle der Ophelia auftrat und später zu Berlioz' Ehefrau wurde. Durch sein ganzes kreatives Leben stellten diese Entdeckung Shakespeares und seine Liebe zu Harriet in ihrem Zusammentreffen einen enormen Doppeleinfluß auf den außerordentlichen Einfallsreichtum des Komponisten dar.

Béatrice und Bénédicte - Ouvertüre

Schon im Jahre 1833 hatte Hector Berlioz mit dem Gedanken gespielt, ein Werk, basierend auf Shakespeares *Viel Lärm um Nichts* zu schreiben, aber erst 27 Jahre später, als er den Auftrag erhielt, eine Oper für die alljährlichen Baden-Badener Sommerfestspiele zu komponieren, begann Berlioz wirklich ernsthaft mit dieser Arbeit. Da seine Werke in Baden-Baden immer viel wärmer aufgenommen wurden als in Paris, begab sich Berlioz im Herbst 1860 voller Enthusiasmus an die Arbeit an *Béatrice und Bénédicte*. Im Februar 1862 schrieb Berlioz stolz die englischen Worte "The End" auf die letzte Seite der Opernpartitur und am 9. August desselben Jahres dirigierte er die Uraufführung in Baden-Baden.

Die Ouvertüre wurde nach der Fertigstellung der Oper komponiert und Berlioz benutzte darin viele Themen aus der Oper. Das Thema des ersten *Allegro* zum Beispiel ist von einem *Duettino* im Finale der Oper abgeleitet. Die ersten 25 Takte des darauffolgenden überleitenden *Andante* enthalten den *Andante*-Teil von Béatrices Arie *Il m'en souvient* und das abschließende *Allegro* kehrt zum Anfangsthema zurück.

Nach der Premiere von *Béatrice und Bénédicte* begann es schnell mit Berlioz' Gesundheit bergab zu gehen und obwohl er bis 1869 lebte, war diese Oper sein letztes Werk.

Romeo und Julia - Liebesszene

Im Alter von 26 Jahren bezeichnete Richard Wagner Berlioz' *Romeo und Julia* als "die Offenbarung einer neuen Musikwelt" und Liszt war nach einer Aufführung von Ausschnitten aus dem Werk in Prag so beeindruckt, daß er einen Toast auf Berlioz' "ausbrechenden Krater von Genie" ausbrachte.

Berlioz vollendete das Werk, das er eine *symphonie dramatique* nannte, im Jahre 1839, nach sieben Monaten fast ununterbrochener Arbeit.

Der in *Romeo und Julia* benutzte Text stammt von Berlioz' Freund, dem Dichter Emile Deschamps, in dessen französischer Übersetzung Berlioz Shakespeares Trauerspiel zuerst gesehen hatte. Die *Liebesszene* ist jedoch rein instrumental.

Die Flucht nach Ägypten - Ouvertüre aus "Die Kindheit Christi", 2. Teil

Die Hirten versammeln sich vor dem Stall in Bethlehem.

Es ist ironisch, daß *Die Kindheit Christi*, ein Werk, das so spontan Erfolg und Anerkennung fand, zufälligen Notizen entwuchs, die der Komponist aus Langeweile bei einer Abendgesellschaft niederschrieb. Als Berlioz' guter Freund Louis Duc, der ebenfalls ein Gast bei dieser Abendgesellschaft war, die Skizzen sah, überredete er den Komponisten ein Salonstück für sein Album zu schreiben. "Ein gewisser primitiver, bäuerlich mystischer Charakter" in seiner Skizze begann Berlioz zu faszinieren und er erfindet eine passende Gelegenheit für sie. Berlioz selbst beschreibt die Szene so: "Das Orgelstück verschwindet und geht in den Chor der Hirten über, die sich vom Jesuskind verabschieden, als die Heilige Familie nach Ägypten flieht." Berlioz erweiterte das Werk später zu einer "trilogie sacrée" mit den Teilen *Der Traum des Herodes*, *Die Flucht nach Ägypten* und *Die Ankunft in Sais*. Diese Triologie, die er *Die Kindheit Christi* nannte, wurde im Jahre 1854 vollendet.

Die Flucht nach Ägypten beginnt mit einer kurzen, fugierten Instrumentalouvertüre, die mit Streichern, zwei Flöten, Oboe und Englischhorn besetzt ist. Zusammen mit Berlioz' Wahl des hypodorischen Kirchentons und der gedämpften Dynamik verleiht diese Instrumentierung dem Stück einen flüchtigen und eindringlichen Charakter.

Die Trojaner - Königliche Jagd und Sturm

Im Jahre 1855 begann Berlioz mit der Arbeit am Libretto und der Partitur für *Die Trojaner*, einem musikalischen Drama, das auf Virgil basiert und in Stil und Proportionen epischen Charakter hat. Das Libretto wurde im September 1856 vollendet und im Jahre 1858 das gesamte Werk. Es ist bei weitem das längste von Berlioz' dramatischen Werken und in seiner Thematik wohl auch das großartigste.

Insofern als ein symphonisches Zwischenspiel Dialog ersetzen kann, erfüllt *Königliche Jagd und Sturm* in den *Trojanern* die gleiche musikalische und dramatische Funktion wie die *Liebeszene* in *Romeo und Julia*. Der Komponist hatte hier ein inszeniertes, symphonisches Zwischenspiel mit gemischtem Chor im Sinn.

Trauermarsch zur letzten Szene Hamlets

Als sich Berlioz im Jahre 1847 auf dem Wege befand, einer Einladung der preussischen Königs nachzukommen, hatte er "das große Glück", einer Vorstellung von Shakespeares *Hamlet* in Riga beizuwohnen. Es war zu diesem Zeitpunkt etwa zwanzig Jahre her, daß der Komponist den *Hamlet* zuerst kennengelernt hatte und es scheint, als ob diese Jahre den Einfluß des Trauerspiels auf Berlioz nur noch verstärkt hätten.

Da die Partitur von Berlioz' *March funèbre* "Paris, den 22. September 1848" datiert ist, scheint es gerechtfertigt, die Komposition mit dem Besuch der Hamlet-Vorstellung kurz zuvor in Riga in Zusammenhang zu bringen. Es kann auch sein, daß Berlioz das Werk mit dem Tod seines Vaters am 28. Juli 1848 assoziierte.

Der *March funèbre*, zusammen mit der *Méditation religieuse* für sechsstimmigen Chor und Orchester und *La mort d'Ophélie* für Frauenchor als *Tristia* bekannt, ist eine von Berlioz' herausragenden kurzen Orchesterkompositionen.

© Michael Noone
Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Des cinq morceaux enregistrés ici, trois doivent directement leur inspiration à des pièces de théâtre de William Shakespeare et la quatrième (*La Chasse royale et l'orage*) provient d'une œuvre (Les Troyens) dans laquelle la scène d'amour - Berlioz dixit - [était] "volée à Shakespeare et virgilianisée". Le sujet classique des *Troyens*, outre ses emprunts au "Marchand de Venise", est traité tout au long dans une langue shakespearienne.

Berlioz découvrit le grand poète dramatique en 1827. Une troupe théâtrale anglaise avait été invitée à se produire pendant la saison parisienne à l'Odéon; le musicien assista à sa

première d'*Hamlet*, et en fut bouleversé.

La représentation d'*Hamlet* bouleversa le compositeur pour une autre raison; il fut émerveillé par la jeune actrice irlandaise qui tenait le rôle d'Ophélie, Harriett Smithson (il allait l'épouser plus tard, en 1833). Ce double amour, pour Shakespeare et pour Harriett, influença considérablement l'imagination prodigieuse du compositeur, tout au long de sa carrière.

Béatrice et Bénédict - Ouverture

Dès 1833 Hector Berlioz voulait écrire une œuvre à partir du sujet de la comédie de Shakespeare *Much Ado about Nothing* [Beaucoup de bruit pour rien]. Mais il lui fallut attendre 27 ans, et la commande d'un opéra pour le festival d'été annuel de Baden-Baden, avant d'entreprendre cette tâche. Le public de Baden-Baden s'était toujours montré beaucoup plus chaleureux que celui de Paris, aussi le compositeur commença-t-il la partition de *Béatrice et Bénédict*, avec grand enthousiasme, à l'automne de 1860. Au mois de février 1862 il écrivait fièrement sur la dernière page de son opéra les mots anglais "The End" [Fin]. Le 9 août de la même année, il dirigeait la création de *Béatrice et Bénédict* à Baden-Baden.

Une fois l'ouvrage même achevé, Berlioz composa l'ouverture, où il fit figurer plusieurs thèmes de l'opéra. Ainsi le sujet de l'*Allegro* du début, provient du *duettino* au finale de l'opéra. Ensuite les 25 premières mesures de l'*Andante* de transition sont, dans l'essentiel, la portion *Andante* du grand air de Béatrice: "Il m'en souvient". L'*Allegro* final reprend le thème du début.

Après la création de *Béatrice et Bénédict* la santé de Berlioz déclina rapidement; il vécut jusqu'en 1869 mais ce fut sa dernière composition.

Roméo et Juliette - Scène d'amour

Du *Roméo et Juliette* de Berlioz, Richard Wagner, alors âgé de 26 ans, disait: [c'est] "la révélation d'un nouveau monde de la musique", et Liszt après une représentation d'extraits à Prague réagissait avec passion et proposait sur le champ de boire en l'honneur de Berlioz, ce "cratère de génie en éruption".

Berlioz avait terminé son œuvre, qu'il appelait *symphonia dramatique*, en 1839, après sept mois de travail quasiment ininterrompu.

Le texte qu'il avait employé lui avait été fourni par son ami le poète Emile Deschamps, qui avait également traduit le drame de Shakespeare en français. C'était sa version que le compositeur avait entendu en premier. La *scène d'amour* est purement instrumentale.

La Fuite en Egypte - Ouverture (extraite de l'Enfance du Christ, 2ème partie)

Les bergers se rassemblent devant l'étable de Bethléem

N'est-il pas ironique que l'*Enfance du Christ*, au succès immense et immédiat, soit une œuvre

issue de notes pour musique d'orgue, que Berlioz avaient inscrites au hasard sur un carnet, au cours d'une soirée où il s'ennuyait à mourir! Un de ses vieux amis, également invité à la soirée, Louis Duc, remarquant les notes le persuada d'écrire une pièce de salon pour son album. Berlioz trouvant à son esquisse certains traits mystiques, primitifs et rustiques, décida de lui procurer des circonstances appropriées. La musique d'orgue disparut, remplacée par le chœur des bergers de Bethléem disant adieu à l'enfant Jésus, au moment du départ de la sainte famille pour l'Egypte. Par la suite, Berlioz développa sa partition qui devint une "trilogie sacrée" comprenant: "Le Rêve d'Hérode", "La Fuite en Egypte" et "L'Arrivée à Sais". Il appela sa trilogie *L'Enfance du Christ* et l'acheva en 1854.

La Fuite en Egypte ouvre sur une courte ouverture fuguée orchestrée pour cordes, deux flûtes, hautbois et cor anglais. L'orchestration, l'utilisation du mode hypodorien et le volume sonore assourdi confèrent à cette pièce un caractère insaisissable et obsédant.

Les Troyens - La Chasse royale et l'orage

En 1855 Berlioz s'attaqua au livret et à la partition *des Troyens*, un drame musical, de proportions et de style épiques, d'après *L'Enéide* de Virgile. En septembre 1856 il avait terminé le livret, et en 1858 la partition. C'est de loin son œuvre dramatique la plus longue, et le sujet le plus grandiose qu'il ait jamais traité.

Si l'on accepte qu'un passage symphonique puisse remplacer un dialogue, alors *La Chasse royale et l'orage* remplit la même fonction dramatique et musicale que la *scène d'amour* de Roméo et Juliette. Le compositeur en fit un interlude (Acte II des troyens à Carthage) pour orchestre et chœur mixte.

Marche funèbre, pour la dernière scène d'Hamlet

En 1847, Berlioz répondant à une invitation du roi de Prusse, eut la "très grande chance", d'assister en cours de route, à Riga, à une représentation d'*Hamlet*. Vingt ans s'étaient écoulés depuis sa découverte du chef d'œuvre de Shakespeare à Paris, et il semble que cette longue période ait intensifié d'autant l'effet du drame sur son esprit.

Comme la partition de la *Marche funèbre* est datée: "Paris, 22 septembre 1848" il semblerait raisonnable d'attribuer sa composition à l'influence de la pièce de théâtre; mais, de fait, il est fort possible qu'elle ait été dictée par le décès du père de Berlioz, survenu le 28 juillet 1848.

La *Marche funèbre*, (qui, avec la *Méditation religieuse* pour chœur à six parties et orchestre, et *La Mort d'Ophélie* pour voix de femmes et orchestre, forment *Tristia*) est une des plus jolies œuvres, de courte durée, que Berlioz ait écrites pour orchestre.

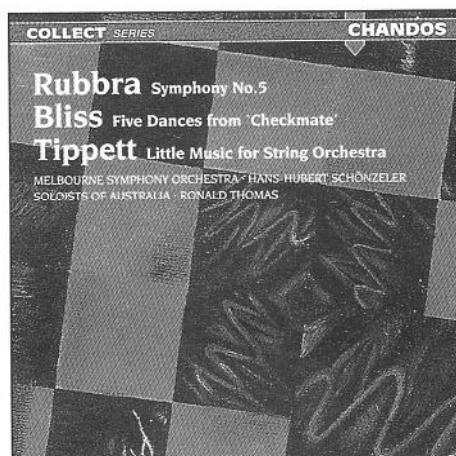
© Michael Noone
Traduction: Paulette Hutchinson

Also Available

CHAN 6532

Also Available

CHAN 6576

- Recording Producer: Eric Clapham
- Sound Engineer: Barry Smith
- Recorded by the Australian Broadcasting Commission in the Concert Hall of the Sydney Opera House [1], and in the Commission's Sydney music studios [2] - [5]
- Digitally Remastered by Peter Reynolds
- Front Cover Image: John Ellis
- Sleeve Design: Penny Olymbios
- Art Direction: Mark Thirsk

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, Ganton House, 14-22 Ganton Street, London W1V 1LB.

BERLIOZ: ORCHESTRAL AND CHORAL WORKS – Sydney Symphony/Pikler

CHANDOS
CHAN 6587

CHANDOS

CHAN 6587

HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

Übersetzung beiliegend
Traduction ci-joint

- 1 **Beatrice and Benedict Overture** (8:46)
- 2 **Romeo and Juliet – Love Scene** (16:55)
- 3 **The Flight into Egypt Overture** (7:06)
from 'The Childhood of Christ', Part 2
The Shepherds assemble before the stable in Bethlehem
- 4 **The Trojans – Royal Hunt and Storm*** (10:36)
- 5 **Funeral March for The Final Scene of Hamlet*** (8:37)

SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA
N.S.W. Conservatorium School of Opera*
ROBERT PIKLER

ADD TT = 52:29

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1982 Chandos Records Ltd. © 1992 Chandos Records Ltd.
Made in Germany.

BERLIOZ: ORCHESTRAL AND CHORAL WORKS – Sydney Symphony/Pikler

CHANDOS
CHAN 6587