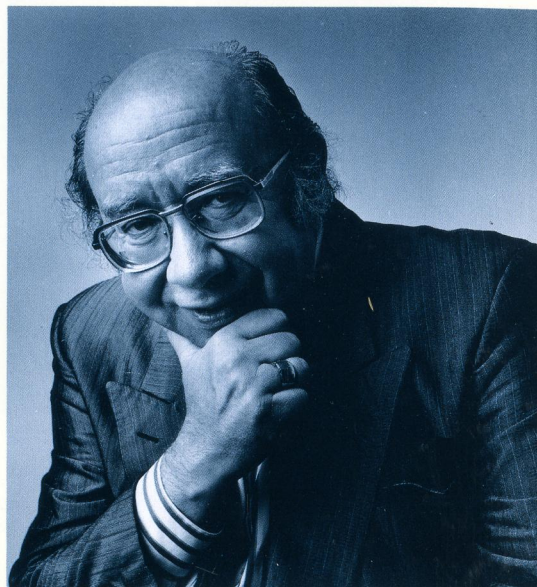

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9135

Lars Tunbjörk

GENNADY ROZHDESTVENSKY

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester • Essex • England

© 1993 Chandos Records Ltd.
© 1993 Chandos Records Ltd.

DIGITAL

NIELSEN ALADDIN

PREMIER RECORDING

METTE EJSING
GUIDO PAEVATALU

THE
DANISH
NATIONAL
RADIO
SYMPHONY
ORCHESTRA
& CHAMBER CHOIR

**GENNADY
ROZHDESTVENSKY**

DR

CHANDOS

CARL AUGUST NIELSEN (1865-1931)

ALADDIN, Op. 34 (79:15)

Fairy Tale drama in 5 acts

Text: Adam Oehlenschläger
Sung in the original Danish
(Score revised by Torben Schousboe)

METTE EJSING *alto*
GUIDO PAEVATALU *baritone*

THE DANISH NATIONAL RADIO CHAMBER CHOIR

Søren K. Hansen *choir master*
(Stefan Parkman *chief choir conductor*)

THE DANISH NATIONAL RADIO SYMPHONY ORCHESTRA

GENNADY ROZHDESTVENSKY *conductor*

This recording is made in cooperation with
the Danish Broadcasting Corporation

1	I Prologue • <i>Prolog</i> <i>Prolog • Prologue</i>	3:12
Act I		11:08
2	Flute solo • <i>Fløjte solo</i> <i>Flötensolo • Solo de flûte</i> Franz Lemsser <i>flute soloist</i>	0:55
3	Funeral procession • <i>Ligbæernes March</i> <i>Trauermarsch • Marche funèbre</i>	0:47
4	Andante - Allegretto - Andantino espressivo Bo Anker Hansen <i>bass soloist</i>	4:34
5	Adagio - Tempo di marcia - Allegro non troppo - Andantino - Andante espressivo	4:52
Act II		8:36
6	7 A beautiful square in Isfahan • <i>En skøn plads i Isfahan</i> <i>Ein schöner Platz in Isfahan • Une belle place, à Isfahan</i>	3:04
7	8 Distant festival music • <i>Fjern festmusik</i> <i>Festmusik aus der Ferne • Musique de fête, au loin</i>	1:59
8	9 Genie of the Lamp • <i>Lampens ånd</i> <i>Der Geist der Lampe • Le génie de la lampe</i>	1:19
9	9i Gulnare and Aladdin (love scene) • <i>Gulnare og Aladdin (kærlighedsscene)</i> <i>Gulnare und Aladdin (Liebesszene) • Gulnare et Aladin (scène d'amour)</i>	2:14
Act III		29:58
10	10 Genie of the Lamp • <i>Lampens ånd</i> <i>Der Geist der Lampe • Le génie de la lampe</i>	1:16
11	11 Oriental festival march • <i>Orientalisk festmarch</i> <i>Orientalischer Festtagszug • Défilé de fête oriental</i>	3:15
12	12 Andante	3:29
13	13 March • <i>March</i> <i>Marsch • Marche</i>	1:22
14	14 Chinese dance • <i>Kineser-dans</i> <i>Chinesischer Tanz • Danse des chinois</i>	3:39

15	15	Prisoners' dance • Fangernes dans Tanz der Gefangenen • Danse des prisonniers	4:14
16	16	Hindu dance • Hindu-dans Tanz der Hindu • Danse des hindous	2:47
17	17	Blackamoors' dance • Negerdans Tanz der Mohren • Danse des maures	5:07
18	18	Dance and chorus • Dans og kor Tanz und Chor • Danse et chœur	4:48
	Act IV		12:32
19	19	Gulnare's song • Gulnares sang Gulnares Lied • La chanson de Gulnare	2:45
20	20	Poco adagio	1:08
21	21	Genie of the Lamp • Lampens ånd Der Geist der Lampe • Le génie de la lampe	0:58
22	22	Aladdin's dream - dance of the morning mists Aladdins drøm - morgentågenes dans • Aladdins Traum - Tanz des Morgennebels Le rêve d'Aladin - danse des brumes matinales	2:58
23	23	Andantino maestoso	0:54
24	24	Aladdin visiting his mother's grave • Aladdin på sin moders grav Aladdin besucht das Grab seiner Mutter • Aladin sur la tombe de sa mère	2:32
25	25	Andante maestoso	1:17
	Act V		13:45
26	26	Andante	2:06
27	27	Andante con moto	1:03
28	28	Fatime's song • Fatimes sang Fatimas Lied • La chanson de Fatime	2:55
29	28i	Andantino quasi allegretto	1:47
30	29	The struggle between Hindbad and Aladdin Kampen mellem Hindbad og Aladdin • Der Kampf zwischen Hindbad und Aladin Le combat entre Hindbad et Aladin	4:12
31	30	Eulogy • Lovprisning Lobgesang • Panégyrique	1:41

DDD TT = 79:15

Carl Nielsen's incidental music for *Aladdin*, composed 1918-19, was commissioned in 1917 by the Royal Theatre in Copenhagen. The theatre was planning a lavish performance of *Aladdin, eller Den forunderlige Lampe* ('Aladdin, or The Wonderful Lamp'); prologue and five acts, after *The Arabian Nights* by the Danish romantic poet Adam Oehlenschläger. And early in 1917 Nielsen was requested by his friend Johannes Nielsen, the artistic director of the Royal Theatre, to compose music for *Aladdin*. Although the request was charmingly formed as a poem, Nielsen refused it in the beginning because of his bitter recollections of the artistic conditions at the theatre during his years as conductor of the Royal Orchestra. But the actor and producer Johannes Poulsen kept pushing him, and Nielsen accepted the task and talked a number of times with Johannes Poulsen about the musical and dramatic demands and the staging. But only in the early summer of 1918 Nielsen received from Poulsen a copy of the text, in which the producer had made notes about his wishes regarding the music. During the summer of 1918, the composer worked hard to meet the theatre's demands that four dances might be ready in August in order to allow rehearsals with the corps de ballet.

Carl Nielsen was an experienced conductor and composer of dramatic music (conductor at the Royal Theatre 1908-14, and composer of two operas and incidental music for 10 plays); and his musical style was characterized by an outspoken talent for dramatic accent and psychological expression, often combined unmistakably in what may be called 'musical gesture'. Nielsen was therefore able to compose effective and evocative music for the planned large-scale staging of *Aladdin*, although he had to cope with the fact that the extended proscenium would cover the orchestra pit, and that most of the music consequently had to be played from backstage, which would restrain its expression.

It took some time for Nielsen to enter into the spirit of the oriental world in order to be able to compose original, suggestive music and not only imitations of folkloristic motifs. He gave the music a slightly exotic character by using a kind of melodic primitiveness; often the melodic line moves within a relatively narrow range (a fourth or a fifth) with repetitions of figures, and the melodic intervals are often narrow and circling around the interval of a third or a fourth (e.g. the orchestral pieces of this recording tracks 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, and 17).

As usual, Nielsen was inspired by the text and the dramatic expression and gesture. Composition, progressed apace, and during the Autumn of 1918 Nielsen was assisted by his pupil Nancy Dalberg in the orchestration and producing a fair copy for the Royal Theatre. The resulting score consisted of no less than 275 pages of music.

Nielsen's music is, of course, strongly attached to the drama and to the stage action and may be best understood on this background. 13 of the 31 musical items (tracks 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 25, 26, 27, and 29) include melodramatic sections in which the motifs and musical expression illustrate evocatively the meaning of the originally recited texts (omitted in this recording). The music of track 6, *A beautiful square in Isfahan*, is to be played on stage by four independent instrumental groups, the method of performance being described by the composer in the score.

Certain motivic ideas and sound effects are attached to specific dramatic and recurring details, thus creating association and coherence in the music as a whole. For example, the genie of the ring is musically combined with high tremolos in the strings and a chorale-like tune in the trombones and tuba; the lines of the genie of the lamp are to be sung through megaphones by seven bass choristers (backstage), accompanied by abrupt sforzando chords in the trombones, tuba and timpani; the flight of the genie through the air with Aladdin or the castle is musically depicted by fast notes and scales in the strings; and the use of female voices without text in the *Blackamoors' Dance* (track 17) as a special sound effect prepares the following dance and song of the soothsayers (track 18). And even though the composition was commissioned as incidental music for a spoken stage drama, Nielsen's overall tonal disposition (with A minor or A major as central keys) of the prologue and the five acts creates a perceptible coherence, which may be disturbed by regroupings and skips.

More than half the score consists of orchestral music for processions and dances — obviously continuing the old tradition of 'divertissements' in theatrical dramas. Most of this music is concentrated in Act III, which thus marks the climax of the performance from the point of view of scenery and music. The oriental dances in Act III (tracks 14-17) were conceived by the composer as a symphonic alternation in expression and tonality. Compared to the first part of *Aladdin*, the scenery and music of Acts IV and V is more varied and changing, and more attention is paid to individual characters. In this second part of the score we therefore find the four solo songs (tracks 19, 24, 28, and 29), the first three of which were published in printed piano score in 1919 as Opus 34. Seven of the orchestral pieces of *Aladdin* have become popular and were published in printed score and parts in 1940, after the composer's death. They have been performed many times in differing orders and selections, including by Nielsen himself at several concerts in Denmark and abroad.

While Nielsen was composing, the production of *Aladdin* at the Royal Theatre had, however, assumed enormous dimensions. Johannes Poulsen had divided the work into two nights of performance (*Thalia* with prologue and 17 scenes, and *Melpomene* with 13 scenes); and without the composer's consent the music had been shortened and the order of the items changed to such an extent that Nielsen protested on the day of the première of the first part of *Aladdin* (15 February 1919), publicly disclaiming musical responsibility for the result, which was later characterized as "murder of the music."

Nielsen, therefore, never witnessed his music performed in the theatre in the way that he conceived it. The first approximately complete presentation of the music took place at a concert performance in *Dansk Koncert Forening* in Copenhagen on 12 November 1925, when Carl Nielsen himself conducted 26 of the musical items in correct order. The present recording of *Aladdin* gives us a new possibility to perceive Nielsen's intentions.

© 1993 Torben Schousboe

(Track 1) "How mysteriously good fortune bestows her gifts! Like gems they are dispersed from North to South, and very few indeed possess her in her entirety... Nature's merry child is her nearest kin."

Aladdin, the son of a poor Persian tailor, is just such a merry child of Nature who whiles away the day without a care. Nouredin, an African magician, is a toiler who has studied the ancient scrolls and in them read the fateful words that good fortune will not be grasped at, but only comes of her own accord — and it is the merry child of Nature, not the toiler, who is her nearest kin. So Nouredin journeys to the Persian city of Isfahan to find this merry child, who he hopes will lead him to the treasure he has read about, namely an old copper lamp.

Act I

The carefree atmosphere of the market place in Isfahan (Track 2) is followed by a funeral procession. Aladdin's father has died, and his mother, Morgiane, is mourning over her husband with the hired mourners (Track 3). Aladdin is playing in the street, without a care in the world, when a merchant tosses three oranges into the dust. Aladdin catches two of them, while the third falls right into his turban. Nouredin is thus able to recognize the boy, this merry child of Nature, who can lead him to the lamp.

Nouredin entices Aladdin into the mountains outside the city with promises of gold and gems. With a thundering crash, Nouredin conjures up the entrance to an underground chamber. He asks Aladdin to go into the chamber and help himself to the gold and gems there. In return, all Nouredin wants is the old copper lamp that is lying among the treasure. By way of protection Aladdin is given a ring to wear. In the chamber Aladdin encounters a chorus of mountain spirits (Track 4):

*A thunder has sent
its heat to this rock,
the surface is rent
where the lightning has struck.*

A voice from the Lamp continues (bass solo):

*The door creaks open without fail
and footsteps hurry in to see me.
Now from the catacomb — like jail —
eternal wisdom soon will free me.
Born is a new Prometheus who shall solder
the Light and Man together without strife.
Leda's embrace shall, through this mountain boulder,
give a new Zeus the hallowed wine of life.*

Aladdin is astonished at the sight: here is a wondrous garden, whose trees bear fruits of flashing jewels and gems (celesta 2:27). He picks away, but does not forget to fetch the lamp for Nouredin.

(Track 5) When he returns to the surface, Nouredin wants to seize the lamp, shove the boy back into the chamber, and make the entrance disappear, but the boy will not release the lamp. The mountain closes (1:23), and Nouredin is left standing impotently with neither Aladdin nor the lamp. He leaves, convinced that Aladdin will die in the chamber where he now lies unconscious. But of course, Luck does not desert Aladdin. As he lies there, two mountain girls pass by (flute and violin solo 1:43). They gaze in wonder at the handsome boy. He comes round, discovers the dreadful fact that he is trapped underground, and leaps up in despair. In doing so his ring strikes the rock. The Genie of the Ring appears (tuba 3:34) and takes Aladdin home (4:31).

Act II

Safe and sound in Isfahan with the lamp, Aladdin is now in the lively city square (Track 6), where he hears about Gulnare, the Sultan's beautiful daughter. He sees her and falls instantly in love. Morgiane wants to help her son, and tries to persuade the Sultan to let the young couple be wed. But Gulnare is already betrothed, and her wedding is due to take place that very night (Track 7).

Aladdin is in despair, but the old copper lamp will help him. He has discovered that if he rubs the lamp, the Genie of the Lamp will appear, and this genie can perform miracles. So love-struck Aladdin rubs, and instantly the Genie of the Lamp appears (Track 8):

Master, state your wish and I shall act as soon as I have heard.

Aladdin orders the Genie of the Lamp to bring the bridal bed containing Gulnare and her groom, Saladin, to his house:

What you say I shall obey.

And so it is. Aladdin and Gulnare swear eternal love for one another (Track 9), while the Genie places Gulnare's husband Saladin on the balcony to gaze at the stars. The same thing happens on two consecutive nights, whereupon Saladin goes to the Sultan and demands a divorce. The Sultan grants him one, and there are no more obstacles in the way of the young lovers — just as long as Aladdin can send forty black slaves bearing forty gold trays piled with gems accompanied by forty white slaves to the Sultan the following day.

Act III

Aladdin does not despair. The Genie of the Lamp must be summoned to help him carry out the Sultan's wishes (Track 10):

Hail Aladdin, noble master, on my wing I came, as soon as you called and I am ready to perform what you command.

Aladdin makes his wish and the Genie replies:

Noble master, you shall find them standing in this very place.

So the next day all the slaves and all the gems enter the Sultan's palace in an oriental procession (Track 11). The happy couple, who now declare their love for one another once again (Track 12), can celebrate their wedding feast (Track 13) with Chinese dancers (Track 14), prisoners (Track 15), Hindus (Track 16), Blackamoors (Track 17), and finally a dance and chorus in which everybody takes part (Track 18):

*Season of the roses! Buds, requiring room,
burst their leaf-green wrappers into full-blown bloom.
Strum the strings like the murmur of a silvery brook,
raise the voice like song-birds in their forest nook.
Every living creature feels the glow of love,
love is what the old are warmly thinking of.
All the earth is flaming towards the sky. Then use,
without sense of guilt and fear, the purple juice of the grape.
Now they saunter off, by love both flushed and warm,
longing for the bridal chamber, arm in arm.
O Allah!*

Act IV

(Track 19) Gulnare is sitting at the open window in her bedroom in the new palace, where she sings:

*Zither, hark to my entreaty,
sweetly raise your voice and calm me,
charm me to forget my worry,
drop a flurry of your kisses
on my ears; your tune dismisses
all my fears of harm and wrong.
See, the evening with its blushes
rushes fragrance to the briar,
tireless, the moon provides the
gentle tides, the respiration
of the ocean, while she, patient,
listens to the lovelorn's song*

*All my love you must lay bare, and
fair and true my voice shall follow:
I shall not swallow my ardour
though it's hard for me to say it.
Zither dear, let us portray it,
both in our different ways.
While with smile the evening hours
make the bowers golden creamy,
dreamy songs fill bush and meadows,
let us praise what every being,
deaf or blind, hearing or seeing,
needs to feel and wants to praise.*

Peace and harmony reign. But Nouredin, the African magician, is in the square. His crystal ball has revealed Aladdin's escape from the cave, and he has come back to get hold of the old copper lamp. Now he is offering new lamps for old. Gulnare's nurse hears of this, and as she has just come

across an old copper lamp in the palace, she intends to swap it for a new one. But Gulnare, who has never met the magician, is ill at ease, as she has every reason to be (Track 20). The instant Nouredin has the lamp in his hand, he rubs it (Track 21):

Do not rub so fiercely, master, don't you see that I comply.

Nouredin wants the entire palace moved to Africa, lock, stock, barrel and bride.

I would obey your order as the tiger breaks the lily.

His will is done.

Meanwhile, the Sultan and Aladdin have been out on a tiger hunt. It is early in the morning, and the Sultan has set off for home, while Aladdin the idler is lolling in the woods, dreaming in the dance of the morning mists (Track 22). Once home, the Sultan discovers that the palace has vanished. In a rage he orders the guard to find Aladdin and bring him before the Sultan for sentencing and execution. In the palace courtyard the executioner gets ready (Track 23). However, the crowd shouts that Aladdin is innocent and demands his release. The Sultan gives in and reprieves Aladdin — but only for forty days, during which Gulnare and the palace must be returned to where they belong. In despair Aladdin wends his way to his mother's house, only to find that she is dead. He visits her grave and sings a lullaby (Track 24):

*Sleep, my baby, sleep in peace,
do not let yourself be woken,
though your cover has no fleece
and the rockers long were broken.*

*"Is he lost?" you hear the reed
sigh o'er my distress and ask it.
And you feel the worms with greed
picking, picking on your coffin.*

*Oh, but I must leave you, dear,
here it's cold and it will harm me.
I've no cottage far or near
where the fireplace can warm me.*

*Sleep, my baby, sleep in peace,
do not let yourself be woken,
though your cover has no fleece
and the rockers long were broken.*

After thirty-nine days of vain endeavour, Aladdin is stumbling around in a daze. He is on the verge of throwing himself into the river when he happens to strike the ring against the rock, as he did in the underground treasure chamber (Track 25). The Genie of the Ring appears, offers his help, and straight away Aladdin is en route for Africa.

Act V

Aladdin is awakened by bird-song — he is lying right outside the hijacked palace, inside which he spots Gulnare. After a joyous reunion Gulnare tells him that Nouredin keeps the old lamp close to his chest. Every day he comes to her chamber to win her heart. In vain, of course. Aladdin hatches

a plan to poison Nouredin. Gulnare pours poisonous powder into Nouredin's goblet, which he drains and then dies. Aladdin now has the lamp again. He summons the Genie of the Lamp (Track 26):

What does my master wish?

He asks to have the palace returned to Isfahan, but without him and Gulnare. They want to go to Mecca first to thank Allah.

But their trials are not over, because Nouredin's brother Hindbad has heard about the wonderful lamp. He has also heard that Gulnare and Aladdin are in Mecca, and so he comes to Mecca too. On his way he meets a wise old woman, Fatime, whom he knows Gulnare would like to talk to, and Fatime invites Hindbad to come and see her. On his way to her hut he encounters the ghost of Nouredin, who tries to frighten Hindbad out of trying to obtain the lamp (Track 27). Hindbad refuses to be cowed and continues towards Fatime's hut. At her door he listens to her evening song (Track 28).

*Above the woods and the hills
the moon's ascending:
the nightingale sends trills
in never-ending
homage to God that rings
in strength and humming:
the brook excites its strings
with gentle strumming.*

*In summer's wood a bloom,
just one, goes under,
broken it meets its doom
in storm and thunder.
The bloom may die, indeed!
But soon another
shall blossom from the seed
death couldn't smother.*

*You friendly moon! Maybe
I am the flower
Whom you, to-night, shall see
in my last hour.
Then smile to me when death
my body crushes,
and meet my life's last breath
with dawn's sweet blushes.*

*Come down, come Israfil!
I won't dissemble;
if it is Allah's will,
I shall not tremble.
Forgiveness is his grace,
and I adore him.
Take me in your embrace,
take me before him.*

Hindbad is scarcely through the door before he stabs her and dons her clothes. He plans to trick Gulnare and Aladdin out of the wonderful lamp by pure cunning. Hindbad knows that if the power of the lamp is abused, it will disappear. He gets Gulnare to persuade Aladdin to make completely impossible demands of the Genie of the Lamp, but far from being put out, the Genie tells Aladdin that Hindbad intends to kill him.

Aladdin comes down with a severe headache, and Gulnare sends for Fatime, unaware that Fatime is really Hindbad in disguise. But Hindbad faints in horror at the thought of having to walk through

the dark forest, and the Messenger and the Ghost have to carry him through it while they sing (Track 29):

*The roosters crow in hell like
we nightingales and meadow larks,
black swans in pools that smell like
pure sulphur lit by arson's sparks.*

*The ground is hot from showers
of fire in the windless pit.
We use the midnight hour's
bright moonlight to cool off a bit.*

On arrival, 'Fatime' is taken to Aladdin's sick-bed. All Aladdin has to do is lay his head in 'Fatime's' lap and show her his most treasured possession — then he will be cured. But just as Fatime is about to stab Aladdin, the latter reveals the charade, forces the dagger from Hindbad's hand, and declares that they must place their fate in Allah's hands. Two swords are brought in, and the fight between good and evil commences (Track 30). In the end an exhausted Hindbad begs for a moment to get his breath back, during which he kills himself. Aladdin and Gulnare embrace and all the good genies unite in praise (Track 31):

*Mighty prince, your slaves pay homage
to the deed that you have done.
You have crushed the weeds, for you have
fought with all your might and won.
Hail, most lovely and beloved princess!
Neither mist nor sleet
shall conceal our lovely moon;
the world shall have the joy to see't
like the roses of Damascus
in the limpid morning sun.
Hail, Aladdin, hail, Gulnare,
hail, Allah! Allah is great!*

© 1993 Sussie Grevsen
Translated from the Danish by Jonathan Sydenham

Carl Nielsens skuespilmusik til *Aladdin* blev skabt 1918-19 som bestillingsværk til Det kongelige Teater, der planlagde en overdådig opsætning med stort udstyr og mange medvirkende af Adam Oehlenschlägers *Aladdin, eller Den forunderlige Lampe. Dramatisk Eventyr i 5 Akter* (efter 1001 Nat; med prolog). Carl Nielsens fortid som kapelmester ved Det kongelige Teater og hans erindring om de kunstneriske vilkår der havde ellers affødt hos ham en uvilje mod institutionen. Derfor afslog han i første omgang, da hans ven Johannes Nielsen, nu kunstnerisk leder af Det kgl. Teater, tidligt i 1917 anmodede ham om at levere musik til *Aladdin*, skønt henvendelsen var charmerende udformet på vers. Men da skuespilleren og instruktøren Johannes Poulsen derpå bestormede ham i samme ærinde, måtte Carl Nielsen overgive sig og havde en række samtaler med Johannes Poulsen om dramaets og iscenesættelsens musikalske krav. Men først så sent som i forsommeren 1918 modtog han fra Johannes Poulsen et eksemplar af teksten til stykket, hvori Johannes Poulsen havde noteret sine ønsker vedrørende musikken. Nu kunne han så begynde kompositionen og arbejdede hårdt i sommermånederne 1918, da teatret ønskede fire danse parat allerede i august af hensyn til de indledende prøver med danserne.

Carl Nielsen havde været kapelmester ved teatret 1908-14; også hans to operaer og hans musik til foreløbig 10 skuespil havde givet ham musikdramatisk erfaring. En udpræget sans for dramatisk og psykologisk udtryk prægede hans stil i orkestermusik og kammermusik, samt selvfølgelig i hans musik for teatret, ofte kombineret på en måde, som kan benævnes musikalsk gestus. Han var derfor i stand til at komponere virkingsfuld og suggestiv musik til den planlagte, store opsætning af *Aladdin*. Men han måtte finde sig i, at iscenesættelsen krævede en udbygning af forscenen ud over orkestergraven således, at orkesteret skulle spille bag scenen under det meste af forestillingen. Komponisten følte derfor, at han måtte give afkald på alle stærke dynamiske virkninger og holde musikken i en egen fjernhed både i henseende til indhold og til det, man kalder "stemning".

Naturligvis krævede den østerlandske verden også tid til indlevelse, for at komponisten kunne skrive original og suggestiv musik og ikke henfalde til den ellers almindelige uvane med plagiering af folkloristisk klang og melodik. Ved brug af primitivitet i det melodiske gav Nielsen sin musik en let eksotisk karakter, opnået dels ved, at melodien ofte bevæger sig inden for en ret lille ambitus (kvart eller kvint) med gentagelser af samme figur, og dels ved at de melodiske intervaller ofte er tætte og kredsende omkring tertsintervallet eller kvartintervallet, f.eks. i orkesterstykkerne index nr. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16 og 17 på denne indspilning.

Som sædvanlig lod han sig inspirere af teksten, det dramatiske udtryk og den sceniske gestus. Arbejdet svulmede imidlertid op for ham og endte med et omfangsrigt partitur på 275 sider. Undervejs måtte han anmode sin elev, komponisten Nancy Dalberg, om bistand med instrumentation og renskrivning.

Carl Nielsens musik til *Aladdin* forstås bedst ud fra dramaet og den sceniske handling, hvormed den er tæt forbundet. 13 af de 31 musikstykker (index nr. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 25, 26, 27

og 29) indeholder melodramatiske partier, hvis oprindeligt reciterede tekst (udeladt i nærværende indspilning) illustreres indholdsmæssigt af musikkens motiver og udtryk. *En skøn plads i Ispahan* (index nr. 6) skal spilles på scenen af fire individuelle, tempomæssigt uafhængige instrumentalgrupper; i partituret har komponisten beskrevet, hvorledes musikken skal udføres.

Nogle dramatiske og gentagne elementer er forbundet med bestemte motiviske og klanglige effekter, der således skaber association og sammenhæng i musikken som helhed. Ringens Ånd forbindes musikalsk med højtbeliggende stryger-tremolo og en koral-agtig sats for basuner og tuba; Lampens Ånds replikker skal synges bagved scenen af syv bas-korister gennem råbere og ledsages af abrupte sforzando akkorder i basuner, tuba og pauker; når ånden flyver gennem luften med Aladdin eller med hans slot, skildres det ved strygernes hurtige nodeværdier og skalabevægelser; og brugen af et tekstløst damekor i *Negerdans* (index nr. 17) er en særlig klanglig virkning, som forbereder sandsigerindernes følgende dans og sang (index nr. 18) og forbinder de to satser scenisk og musikalsk. Og selvom udgangspunktet var bestilt musik til et talt, scenisk drama, skaber Carl Nielsens overordnede tonale disposition i prologen og de fem akter (med a-moll eller A-dur som tonale centre) en hørbar sammenhæng, som kan forstyrres eller ødelægges ved omgrupperinger eller overspringelser af numre.

Mere end halvdelen af musikken består af orkestermusik til processioner og danse — i åbenlys fortsættelse af tidligere tiders tradition for divertissementer i dramatiske forestillinger. Hovedparten af denne musik er koncentreret i 3. akt, som derved udgør opførelsens sceniske og musikalske højdepunkt. Komponisten havde forestillet sig den musikalske virkning af de orientalske danse i 3. akt (index nr. 14-17) som en symfonisk vekslen i temperament og tonalitet. I forhold til første del af *Aladdin* (Prolog og 1.-3. akt, hovedsagelig for fuldt orkester) er sceneri og musikalsk besætning mere skiftende i anden del (4.-5. akt), hvor skildringen af enkeltpersoner får større vægt; her findes fire solo-sange (index nr. 19, 24, 28 og 29), hvoraf de tre første udkom med klaverakkompagnement allerede i 1919, trykt som Opus 34. Af den øvrige musik er syv orkesterstykker som ledsagelse til optog og danse blevet populære og opført talrige gange i vekslende rækkefølge og udvalg, allerede af Carl Nielsen selv ved flere koncerter i indland og udland; de trykkes i partitur og stemmer i 1940, ni år efter komponistens død.

Medens musikken voksede under Nielsens hænder, havde iscenesættelsen på Det kgl. Teater også antaget stadigt større dimensioner. Johannes Poulsen havde delt *Aladdin* i to spilleaftener (*Thalia* i prolog og 17 billeder, og *Melpomene* i 13 billeder); de to premierer fandt sted den 15. og 22. februar 1919. Og nu viste det sig, at Carl Nielsens musik — på grund af iscenesættelsen, og uden komponistens samtykke — var blevet omkalfatret og forkortet i en sådan grad, at komponisten protesterede og offentligt, på selve premiere-dagen, fralagde sig det musikalske ansvar for resultatet, som i 1925 i dagspressen mindedes som et "musikmord".

Carl Nielsen kom derfor aldrig til at opleve en teateropførelse af *Aladdin*-musikken således, som

han havde forestillet sig den. Første tilnærmelsesvist komplette fremførelse af Nielsens musik fandt sted den 12. november 1925 ved en koncertopførelse i *Dansk Koncert Forening* i København; under direktion af Carl Nielsen selv fremførtes da 26 af numrene i korrekt rækkefølge. Nærværende indspilning skulle gøre det muligt for os i dag at fornemme Nielsens intention med sin musik til opførelsen af *Aladdin*.

© 1993 Torben Schousboe

(Index 1) "Sælsomt er Lykkens gaver rundt fordelt, som funkler er de spredt fra Syd til Norden og såre få besidde Lykken helt... Naturens muntre søn er Lykken nærmest."

Aladdin, søn af et fattigt persisk skrædderpar, er en sådan naturens muntre søn, der sorgløst driver dagen væk. Noureddin, afrikansk troldmand, er en slider, der har studeret gamle skrifter og dér læst de ildevarslende ord om, at Lykken ikke vil gribes efter, men kun kommer af sig selv — og det er naturens muntre søn og ikke slideren, der er Lykken nærmest. Altså drager han til perserbyen Ispahan for at finde denne muntre søn, som han håber kan lede ham til den skat, han har læst om, nemlig en gammel kobberlampe.

Akt I

Den sorgløse stemning på pladsen i Ispahan (Index 2) følges af et begravelsesoptog. Aladdins far er just død, og hans mor Morgiane sørger med grædekonerne over den døde (Index 3). Aladdin leger sorgløst på gaden — og se: en købmand kaster tre appelsiner i grams — Aladdin griber de to, mens den tredje af sig selv falder ned i hans turban. Således genkender Noureddin drengen, denne naturens muntre søn, der kan føre ham til skatten.

Noureddin lokker Aladdin ud af byen med løfte om guld og ædelstene. I en bjergegn uden for byen fremtryller Noureddin under bulder og brag indgangen til en underjordisk hule. Han beder Aladdin om at gå ned i hulen og tage for sig af juveler og ædelstene. Han skal blot love Noureddin at tage en gammel kobberlampe med tilbage. Som beskyttelse får Aladdin en ring på fingeren. I hulen mødes han af et kor af bjergånder (Index 4):

*En buldrende torden
sit lyn har nedsendt.
Fluks revnede jorden,
hvor strålen har brændt.*

Og en stemme fra Lampen fortsætter (bassolo):

*Alt rasler, bjergets dør, din hængsel,
og alt betrædes nu din sti
fra dette dødningsstille fængsel
vil evig visdom mig befri.
En ny Prometheus atter vil forene
det høje lys med mennesket i dag,
en anden Odin, gennem bjergets stene
får drikken ved Gunlodes favnetag.*

Aladdin forundres over, hvad han ser; thi her er en forunderlig have: træer med frugter af glimtende juveler og ædelstene (celesta 2:27). Han plukker løs, men husker dog at tage lampen med til Nouredin.

(Index 5) Da Aladdin kommer tilbage, vil Nouredin snuppe lampen fra ham, støde ham tilbage i hulen og trylle indgangen bort, men drengen vil ikke slippe lampen. Bjerget lukker sig (1:23), og Nouredin står kraftedløs tilbage uden hverken Aladdin eller lampen. Han drager bort i sikker forvisning om, at Aladdin, der nu ligger besvimmel i den lukkede hule, vil dø der. Men lykken står naturligvis Aladdin bi. Mens han ligger besvimmel kommer 2 bjergpiger (fløjte — og violin solo 1:43) og undres over den smukke. Han vågner, opdager sin frygtelige skæbne — lukket inde i hulen og springer i fortvivlelse op, kommer til at støde ringen mod klippen og; Ringens Ånd dukker frem (tuba 3:34) og bringer Aladdin hjem (4:31).

Akt II

Vel tilbage i Ispahan med lampen befinder Aladdin sig nu på byens livlige torv (Index 6), hvor han hører om Sultanens smukke datter Gulnare. Han ser hende og bliver straks fuldstændig fortabt af kærlighed. Morgiane vil gerne hjælpe ham og forsøger at overtale Sultanen til at lade dem få hinanden. Gulnare er dog allerede forlovet, og bryllupsfesten finder sted samme aften (Index 7).

Aladdin er fortvivlet, men den gamle kobberlampe kan hjælpe. Aladdin har nemlig fundet ud af, at hvis han gnider på lampen, viser Lampens Ånd sig, og denne Ånd kan udføre mirakler. Så den elskovssyge Aladdin gnider, og straks viser Lampens Ånd sig (Index 8):

Stærke Herre! sig hvad vil du? Se, jeg venter på dit bud.

Aladdin byder Lampens Ånd, at brudesengen med Gulnare og hendes ægtemand bringes til Aladdins hus.

Hvad du byder, snart jeg lyder.

Og det sker. Aladdin og Gulnare sværger hinanden evig kærlighed (Index 9), mens Ånden anbringer

Gulnares ægtemand Saladin på altanen for at kigge stjerner. To nætter i træk gentager dette sig, så kræver Saladin skilsmisse hos Sultanen. Det får han, og vejen er nu fri for Aladdin og Gulnare, hvis Aladdin vel at mærke kan sende 40 sorte slaver bærende på 40 guldbækkener fyldt med ædelstene og fulgt af 40 hvide slaver til Sultanen den næste dag.

Akt III

Aladdin er ikke rådvild. Lampens Ånd må naturligvis tilkaldes og hjælpe ham med at opfylde Sultanens ønsker (Index 10):

*Holla-ho! min ædle Hersker. Knap du gned før straks jeg kom fløj herhid og står nu rede
at fuldføre hvert dit ord.*

Aladdin ønsker, og Ånden svarer:

Alt skal stå, min ædle Herre, på det sted, hvor nys jeg stod.

Så den næste dag holder de mange slaver med ædelstenene et orientalsk festindtog i Sultanens palads (Index 11). Det lykkelige par, der endnu engang erklærer hinanden deres kærlighed (Index 12), kan fejre bryllupstafel (Index 13) og fest med danse af kinesere (Index 14), fanger (Index 15), hinduer (Index 16), negere (Index 17) og til sidst fælles dans og kor (Index 18):

*Rosens tid er kommen, bag det grønne blad
svulmer den, og skiller knoppen hult sig ad.
Lad da strengen risle som en sølverbæk,
lad da stemmen tone som en fugl bag hæk.
Kærlighed opløder al naturens barm,
selv den trætte olding smiler elskovsvarm.
Jorden blusser op mod himlen i sin kraft,
lad da frejdig sprudle druens purpursaft.
Se, nu vandre de af elskovsluen varm
hen til brudekamret — arm i arm.
O Allah!*

Akt IV

(Index 19) Gulnare sidder ved det åbne vindue på sit kammer i det nye palads og synger:

<i>Cithar! lad min bøn dig røre, høre lad din hulde stemme, glemme skal jeg da min kummer, sødt i slummer skal du dysse al min frygt og øret kysse med din rene strengklang.</i>	<i>Se, den gyldne aftenrødme! Sødme dufter rosens blade, glade bølger månen føder, hvor den møder på sin bue for i nattens fromme lue tavs at høre elskovs sang.</i>

*Tolk min elskov høj og herlig!
Kærlig skal min stemme følge.
dølge skal den ej min flamme.
Skønt kun stamme kan min læbe,
elskte cithar! lad os stræbe,
begge på forskellig vis.*

*Medens aftenpurpurstunden
lunden smilende forgylder,
fylder sang de dunkle kroner,
toner nattergalens vise
O, så pris, så lad os prise,
hvad der kræver alles pris.*

Alt er fryd og gammen. Men på torvet går Noureddin, den afrikanske troldmand, der i sin krystalkugle har set, at Aladdin er undsluppet fra hulen; han er vendt tilbage for at få den gamle kobberlampe og lokker nu med nye kobberlamper for gamle. Det har Gulnare amme hørt, og da hun netop har fundet en gammel kobberlampe på paladset, vil hun bytte den til en ny. Men Gulnare, der aldrig har mødt denne troldmand, gribes af bange anelser (Index 20). Og med god grund. Knap har Noureddin fået denne lampe i hånden, før han gnider (Index 21):

Nu, hvi gnider du så voldsomt? Se, jeg lyster jo dit vink.

Noureddin ønsker at få flyttet hele paladset med brud og alt til Afrika.

Så lod jeg fluks din vilje, som tigren knække kan en lilje.

Og det er sket.

Imens har Sultanen og Aladdin været på tigerjagt. Det er tidlig morgen, Sultanen er vendt hjem, mens dagdriveren Aladdin endnu ligger i skoven og drømmer i morgentågernes dans (Index 22). Hjemme opdager Sultanen naturligvis at paladset er væk. Rasende beder han vagten om at finde Aladdin og bringe ham til Sultanen til dom og død. På slotspladsen gør bødlen sig klar (Index 23); men folket råber, at Aladdin er uskyldig og kræver ham løsladt. Sultanen bøjer sig og benåder Aladdin — men kun for 40 dage. I løbet af dem skal paladset og Gulnare bringes tilbage. Fortvivlet søger Aladdin nu til sin mor men kun for at finde, at hun er død. Han søger til hendes grav og synger en vuggesang til hende (Index 24):

*Visselulle nu, barnlil!
Sov nu sødt og sov nu længe,
skønt din vugge stander stil
uden dun og uden gænge.*

*Hører du den dumpe storm
sukke ved, hvad jeg forliste?
Mærker du den sultne orm
pikker på din fyrrekiste?*

*Ak, nu må jeg fra dig gå;
det er koldt i dine arme,
og jeg ejer ingen vrå,
hvor jeg mig igen kan varme.*

*Visselulle nu, barnlil!
Sov nu sødt og sov nu længe,
skønt din vugge stander stil
uden dun og uden gænge.*

Efter 39 dages forgæves anstrengelser tumler Aladdin sanseløs rundt. Han er på nippet til at kaste

sig i floden, da han ligesom i bjerghulen kommer til at støde sin ring mod en bjergvæg (Index 25). Ringens And viser sig, tilbyder sin hjælp og fluks er Aladdin på vej til Afrika.

Akt V

Fuglesang vækker Aladdin — han ligger lige foran det bortførte palads, og får øje på Gulnare derinde. Efter et lykkeligt gensyn fortæller Gulnare, at Noureddin bærer den gamle kobberlampe på sit bryst. Hver dag kommer han til hendes kammer for at vinde hendes hjerte — selvfølgelig forgæves. Aladdin planlægger at myrde Noureddin med gift. Gulnare hælder giftpulveret i Noureddin drikkebæger, som han tømmer — og dør. Aladdin har igen lampen. Han tilkalder Lampens And (Index 26):

Hvad vil du, Herre?

Han beder om at få paladset flyttet tilbage til Ispahan dog uden Gulnare og han selv. De vil først rejse til Mekka for at takke Allah.

Trængslerne er dog ikke forbi endnu, thi Noureddins broder Hindbad har hørt om den forunderlige lampe. Han har ligeledes hørt, at Gulnare og Aladdin er i Mekka og er nu selv taget dertil. På sin vej til Mekka har han mødt en klog gammel kone Fatime, som han ved, at Gulnare gerne vil møde, og Fatime inviterer Hindbad til at besøge hende. Undervejs til hendes hytte møder han et spøgelse: Noureddins genfærd, der forsøger at skræmme broderen fra at få Lampen (Index 27). Hindbad lader sig ikke skræmme og fortsætter mod Fatimes hytte. Ved hendes dør lytter han til hendes aftensang (Index 28):

*Alt månen oprejst står
bag sorte skove,
og nattergalen slår
for Gud at love.
Dens toner smelte blødt
og tone længe,
og bækken griber sødt
i sine strenge.*

*Midt i den friske skov
een blomst kun visner,
snart er den dødens rov,
dens hjerte isner;
men lad kun blomsten dø,
en bedre springer
snart af det faldne træ
på ætervinger.*

*O nat! snart vil måske
din hulde måne
mit blege ansigt se
i døden blåne;
lad den da smile smuk
på mig i nøden,
og mød mit sidste suk
med morgenrøden.*

*O, Israfil! så kom
med dødens blikke,
bring mig for Allahs dom,
jeg skælver ikke.
Velsignet er hans navn,
han huldt forlader.
Knug mig kun i din favn,
han er min fader.*

Næppe er Hindbad kommet indenfor, før han dolker hende og ifører sig hendes klæder. Hans plan er at franarre Gulnare og Aladdin den forunderlige lampe med list. Hindbad ved, at misbruger man Lampens magt, vil denne magt forsvinde. Via Gulnare får han Aladdin til at stille nogle uopnåelige krav til Lampens Ånd, men i stedet for at harmes fortæller Ånden Aladdin, at Hindbad vil myrde ham.

Aladdin får en slem hovedpine, og Gulnare sender et bud efter Fatime — hun ved jo ikke, at det er en forklædt Hindbad. Men Hindbad besvimer af rædsel ved tanken om at skulle gå i den mørke skov, så Budet og Spøgelset må bære ham gennem skoven, mens de synger (Index 29):

*I Helved galer haner
som nattergal og lærkelil;
der svømmer sorte svaner
i vand, som er af svovel-ild.*

*Og lummert brænder grunden,
der vifter ej den mindste vind;
derfor i midnatsstunden
vi køler os i måneskin.*

Ved ankomsten føres den falske Fatime til Aladdins leje. Aladdin skal lægge sit hoved i 'hendes' skød og vise det dyrebareste han ejer: Lampen — så vil han blive kureret. Men netop som Fatime vil dolke Aladdin, afslører Aladdin skuespillet, tvinger dolken ud af Hindbads hånd og erklærer, at de skal lægge deres skæbne i Allahs hånd. To sværd bringes ind, Aladdin sætter lampen på jorden mellem ham og Hindbad, og kampen mellem det gode og det onde begynder (Index 30). Til sidst beder den udmattede Hindbad om et pusterum, som han benytter til at dræbe sig selv.

Aladdin og Gulnare omfavner hinanden, og alle gode ånder forenes i lovprisning (Index 31):

*Syvfold ønske dine slaver dig til lykke, fyrste, nu.
Du har overstridt og vundet, du har ryddet klinten ud.
Hil dig, dejligste fyrstinde. Ingen tåge, ingen slud
sløre skal vor hulde måne, den skal stråle klar og rund.
Som en rose fra Damaskus skal du rødme nu.
Hil dig, Aladdin! Hil dig, Gulnare! Hil dig, Allah! Allah er stor!*

© 1993 Sussie Grevsen

Carl Nielsens Begleitmusik zu *Aladdin*, die zwischen 1918-19 komponiert wurde, war 1917 von dem Königlichen Theater in Kopenhagen in Auftrag gegeben wurden. Das Theater plante eine großzügige Aufführung von *Aladdin, eller Den forunderlige Lampe* ("Aladdin oder die Wunderlampe": Prolog und fünf Akte nach *Tausendundeine Nacht*) des dänischen Romantikers Adam Oehlenschläger. Anfang des Jahres 1917 wurde Nielsen dann von seinem Freund Johannes Nielsen gebeten, der damals künstlerischer Leiter des Königlichen Theaters war, die Musik zu *Aladdin* zu komponieren. Nielsen weigerte sich zunächst aufgrund seiner bitteren Erinnerungen an die künstlerischen Bedingungen des Theaters, während der Jahre, als er Dirigent des Königl. Orchesters war. Doch der Schauspieler und Produzent Johannes Poulsen bedrängte ihn, so daß Nielsen die Aufgabe annahm und einige Male mit Poulsen über die musikalischen und dramatischen Anforderungen und über die Bühne sprach. Doch erst im Frühsommer 1918 erhielt Nielsen von Poulsen eine Abschrift des Textes, in die der Produzent seine Wünsche bezüglich der Musik eingetragen hatte. Im Sommer 1918 arbeitete der Komponist eifrig, um den Anfragen des Theaters nachzukommen, denen zufolge vier Tänze bereits im August fertig sein sollten, um mit den Ballettproben beginnen zu können.

Carl Nielsen hatte als Dirigent und Komponist von Musiktheater Erfahrung. Von 1908-14 war er Dirigent des Königlichen Theaters gewesen und hatte zwei Opern und Begleitmusik für Stücke geschrieben. Sein musikalischer Stil zeichnete sich durch sein außerordentliches Talent für dramatische Akzente und jene psychologische Ausdruckskraft aus, was häufig unverkennbar mit dem verbunden war, was man "musikalische Geste" zu nennen pflegt. Nielsen war daher fähig für die großzügige Inszenierung von *Aladdin* effektive und ausdrucksvolle Musik zu schreiben, obwohl er sich mit der Tatsache abfinden mußte, daß das verlängerte Proszenium den Orchestergraben verdecken würde und daher die Musik hauptsächlich vom Bühnenhintergrund aus gespielt werden müsse, wodurch ihre Ausdruckskraft etwas geschmälert würde.

Nielsen bedurfte einige Zeit für die Erarbeitung des geistigen Hintergrunds der orientalischen Welt, um ursprüngliche und suggestive Musik zu komponieren und nicht nur Imitationen folkloristischer Motive zu Papier zu bringen. Wegen der schlichten Melodieführung erhielt die Musik einen exotischen Klang. Die Melodiestimme bewegt sich meist auf sehr engem Raum (Quarte und Quinte) mit Wiederholungen derselben Figuren, und die melodischen Intervalle sind häufig eng gesetzt und kreisen um Intervalle von Terz oder Quart (siehe die Orchesterstücke der vorliegenden Aufnahme Nr. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16 und 17).

Nielsen inspirierte sich wie gewöhnlich am Text, dem dramatischen Ausdruck und der theatralische Geste. Die Komposition wurde rasch geschrieben, und im Herbst 1918 half die Schülerin Nancy Delberg Nielsen bei der Orchestrierung und bei der Erstellung einer Abschrift für das Königliche Theater. Die daraus hervorgehende Partitur umfaßte nicht weniger als 275 Seiten.

Nielsens Musik orientiert sich natürlich stark an Drama und an der Bühnenhandlung und ist am besten vor diesem Hintergrund verständlich. 13 der 31 Musikstücke (Nr. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 25, 26, 27 und 29) enthalten melodramatische Abschnitte, in welchen Motive und musikalischer

Ausdruck evokativ die Bedeutung des rezipierten Textes illustrieren (in der vorliegenden Aufnahme ausgelassen). Die Musik von Nr. 6 *Ein schöner Platz in Isfahan* soll von vier unabhängigen Instrumentalgruppen auf der Bühne gespielt werden, eine Aufführungsart, die von dem Komponisten in der Partitur angegeben wird.

Einige Motive und Klangeffekte sind an bestimmte dramatische und sich wiederholende Details gebunden, so daß Assoziationen und Kohärenzen in der Musik geschaffen werden. Der Geist des Rings wird beispielsweise musikalisch mit Tremolo in den hohen Lagen der Streicher und einem choralartigen Ton von Posaune und Tuba verbunden. Die Stimme des Geists der Lampe soll durchs Mikrophon von sieben Baßstimmen des Chors gesungen werden (im Bühnenhintergrund), die von abrupten, kraftvollen Akkorden der Posaunen, Tuba und Pauken begleitet werden. Der Flug des Geistes mit Aladin und dem Palast wird musikalisch durch schnelle Noten und Läufen der Streicher wiedergegeben; weibliche Stimmen ohne Text sollen im Tanz der Mohren (Nr. 17) durch einen besonderen Klangeffekt den folgenden Tanz und das Lied der Wahrsager vorbereiten (Nr. 18). Obwohl die Komposition als Begleitmusik für Sprechtheater in Auftrag gegeben worden war, so schafft Nielsens eine allgegenwärtige musikalische Untermalung (mit a-Moll und A-Dur als die vorherrschenden Tonarten), die Prolog und die fünf Akte klar miteinander verbindet, die Musik jedoch durch Gruppierungen in den Tänzen und durch Sprünge unterbrochen werden kann.

Über die Hälfte der Partitur ist Orchestermusik für Prozessionen und Tänze, wobei offenbar die alte Tradition des "divertissement" von theatralischen Dramen aufrechterhalten wird. Die Musik ist in ihrer konzentriertesten Form in Akt III enthalten, der daher einen Höhepunkt für die szenische Darstellung und die Musik bildet. Die orientalischen Tänze in Akt III (Nr. 14-17) wurden von dem Komponisten als symphonische Alternanz in Ausdruck und Klangfarbe gesehen. Verglichen mit dem ersten Teil von *Aladdin* ist die szenische Darstellung und Musik in Akt IV und V variiert und abwechslungsreicher, und den individuellen Figuren kommt weitaus mehr Gewicht zu. In diesem zweiten Teil der Partitur sind daher die vier Sololieder eingebunden (Nr. 19, 24, 28, 29), von denen die ersten drei 1919, für Klavierstimme, als Opus 34 veröffentlicht wurden. Sieben Orchesterstücke aus *Aladdin* sind sehr bekannt und wurden 1940, nach dem Tod des Komponisten, einzeln veröffentlicht. Sie wurden häufig in unterschiedlicher Reihenfolge und Zusammenstellung in Dänemark und im Ausland aufgeführt, auch schon unter Leitung des Komponisten.

Während der Kompositionsarbeit jedoch nahm die Produktion am Königlichen Theater einen großen Rahmen an. Johannes Poulsen hatte das Werk auf zwei Abende aufgeteilt (*Thalia* mit Prolog und 17 Szenen und *Melpomene* mit 13 Szenen). Ohne Zustimmung des Komponisten waren Änderungen an der Musik vorgenommen, und die Reihenfolge der Stücke derartig geändert worden, daß Nielsen am Tage der Premiere des ersten Teils von *Aladdin* (15. Februar 1919) dagegen protestierte. Er stritt öffentlich die Verantwortung für die Musik der Aufführung ab, was später als "Mord der Musik" bezeichnet wurde.

Nielsen konnte folglich einer Uraufführung der Musik, in der Art wie er sie komponiert hatte, nicht

beiwohnen. Erstmals wurde die Musik fast vollständig am 12. November 1925 in Kopenhagen in Dansk Forening aufgeführt, als Nielsen 26 Musikstücke in ihrer ursprünglichen Reihenfolge selber dirigierte. Die vorliegende Aufnahme von *Aladdin* vermittelt einen neuen Einblick in Nielsens ursprüngliches Vorhaben.

© 1993 Torben Schousboe
Übersetzung: Sabine Schildknecht

(Track 1) "Wie wundersam verteilt Fortuna doch ihre Gaben! Wie Edelsteine werden sie von Nord bis Süd verstreut, und nur wenige erhalten alle ihre Gaben ... Das glückliche Kind der Natur steht ihr am nächsten."

Aladdin, der Sohn eines armen persischen Schneiders, ist eines dieser glücklichen Kinder der Natur, der sorglos in den Tag hinein lebt. Nouredin, ein afrikanischer Zauberer hat die alten Schriften studiert und darin die schicksalhaften Worte gelesen, daß niemand Fortuna zwingen kann, sondern sie nur aus eigenem Antrieb zu einem komme — und daß das glückliche Kind der Natur und nicht der Arbeiter ihr am nächsten stehe. So fährt Nouredin in die persische Stadt Isfahan auf der Suche nach diesem glücklichen Kinde, das, so hofft er, ihn zu dem Schatz führen wird, über den er in seinen Schriften gelesen hat: zu einer alten Kupferlampe.

Akt I

Die sorglose Stimmung auf dem Marktplatz in Isfahan (Track 2) wird durch einen Trauerzug unterbrochen. Aladdins Vater ist verstorben und seine Mutter, Morgiane, kniet bei ihrem Gatten im Kreise der Trauernden (Track 3). Aladdin spielt sorglos und in sich versunken auf der Straße, als ein Händler drei Orangen in die Luft wirft. Aladdin fängt zwei von ihnen auf und die dritte fällt geradewegs in seinen Turban. Nouredin erkennt so den Jungen als das glückliche Kind der Natur, das ihn zu der Lampe führen kann.

Nouredin lockt Aladdin ins Gebirge am Rande der Stadt und verspricht ihm Gold und Geschmeide. Mit donnerndem Getöse beschwört Nouredin den Eingang zu einer unterirdischen Kammer. Er befiehlt Aladdin hinab zu steigen und für sich Gold und Geschmeide zu holen. Dafür möchte er, Nourdin, nur die alte Kupferlampe, die dort zwischen den Schätzen liegt. Als Schutz bekommt Aladdin einen Ring mit auf den Weg. In der unterirdischen Kammer trifft Aladdin auf den Chor der Berggeister (Track 4):

*Ein Donner hat Hitze
in diesen Felsen gesandt,
der Boden hat nachgegeben,
wo der Blitz eingeschlagen.*

Die Stimme der Lampe fährt fort (Bass):

*Die Tür öffnet sich knarrend ohne Widerstand
und Schritte nahen mich zu sehen.
Nun wird mich aus den Katakomben – diesem Gefängnis
– bald die ewige Weisheit befreien.
Ein neuer Prometheus ist geboren, der
Licht und Menschen ohne Zwist verbinden wird.
Ledas Umarmung wird durch dieses Berggestein,
einem neuen Zeus den heiligen Wein des Lebens einflößen.*

Aladdin ist von seiner Umgebung überrascht. Er befindet sich in einem wunderbaren Garten mit Bäumen voller glitzernder Juwelen und Geschmeide (celesta 2:27). Er nimmt davon etwas mit, aber er vergißt die Lampe für Nouredin nicht.

(Track 5) Als er wieder oben erscheint, will Nouredin die Lampe ergreifen, den Jungen in die unterirdische Kammer zurückstoßen und den Eingang verschwinden lassen, aber der Junge läßt die Lampe nicht los. Der Berg schließt sich (1:23) und Nouredin bleibt machtlos ohne Aladdin oder die Lampe zurück. Er verläßt den Ort in der festen Überzeugung, daß Aladdin in der Kammer den Tod finden wird, wo er bewußtlos liegen geblieben war. Doch das Glück verläßt Aladdin nicht. Wie er dort liegt kommen zwei Bergmädchen vorbei (Flöten und Geigen solo 1:43). Sie bestaunen verwundert den hübschen Jungen. Dieser kommt wieder zu sich, erkennt, daß er eingeschloßen ist und springt voller Verzweiflung auf. Dabei streift der Ring den Felsen. Der Geist des Rings erscheint (Tuba 3:34) und bringt Aladdin nach Hause (4:31).

Akt II

Gesund und munter ist Aladdin nun mit der Lampe in Isfahan und befindet sich im lebhaften Zentrum der Innenstadt (Track 6), wo er von Gulnare, der wunderhübschen Tochter des Sultans hört. Er sieht sie und verliebt sich sofort in das Mädchen. Morgiane möchte ihrem Sohn helfen und versucht den Sultan zu überzeugen, das junge Paar trauen zu lassen. Doch Gulnare ist bereits verlobt und ihre Trauung soll an genau jenem Abend stattfinden (Track 7).

Aladdin ist verzweifelt, aber die alte Kupferlampe wird ihm helfen. Er hat herausgefunden, daß wenn er an der Lampe reibt, der Geist der Lampe erscheint und dieser Geist Wunder vollbringen kann. So reibt Aladdin, von Liebe besessen, an der Lampe und sofort erscheint der Geist der Lampe (Track 8):

Herr, nenne deinen Wunsch und ich führe diesen Wunsch sofort aus.

Aladdin befiehlt dem Geist der Lampe, das Brautbett mit Gulnare und Saladin, ihrem Bräutigam, zu ihm nach Hause zu bringen:

Was du befehlst wird geschehen.

Und es geschieht. Aladdin und Gulnare schwören sich ewige Liebe (Track 9), während der Geist der Lampe Saladin auf den Balkon bringt, damit dieser dort die Sterne bewundern kann. Zwei aufeinanderfolgende Nächte geschieht dasselbe, worauf Saladin zum Sultan geht und um Scheidung bittet. Der Sultan gewährt die Scheidung, und für die Liebenden gibt es keine weiteren Hindernisse mehr, wenn nur Aladdin am folgenden Tage dem Sultan vierzig schwarze Sklaven mit vierzig goldenen Tablettts voller Geschmeide sendet, denen vierzig weiße Sklaven folgen sollen.

Akt III

Aladdin verzweifelt nicht. Der Geist der Lampe muß angerufen werden, damit er die Wünsche des Sultans erfüllen kann (Track 10):

Heil Dir, Aladdin, verehrter Meister, ich eile auf meinen Flügeln zu dir, wie ich deinen Ruf vernahm und bin bereit deinen Befehl auszuführen.

Aladdin äußert seinen Wunsch und der Geist antwortet:

Verehrter Meister, du wirst sie am genannten Platze vorfinden.

Am nächsten Tag betreten alle Sklaven mit ihrem Geschmeide den Palast des Sultans in einem orientalischen Festtagszug (Track 11). Das glückliche Paar, das sich noch einmal einander Liebe schwört (Track 12) kann Hochzeit feiern (Track 13) mit chinesischen Tänzern (Track 14), Gefangenen (Track 15), Hindus (Track 16), Mohren (Track 17) und zum Schluß mit Tanz und Chor unter der Beteiligung aller Anwesenden (Track 18):

*Jahreszeit der Rosen! Knospen, die nach Licht verlangen,
sprengen ihre blattgrüne Hülle zu voller Blüte.
Die Saiten klingen wie das Gemurmel des Silberbachs,
die Stimmen wie Singvögel an ihrem Waldplätzchen.
Alle Lebenden fühlen das Liebesglühen;
jene Liebe, an die sich die Alten warmherzig erinnern.
Die Erde wendet sich gen Himmel. Dann nutze
ohne Schuld und Angst den violetten Saft der Traube.
Nun schlendern sie davon, beide von der Liebe durchglüht
und verlangen, ineinander verschlungen, nach dem Brautgemach.
Oh Allah!*

Akt IV

(Track 19) Gulnare sitzt in dem neuen Palast am offenen Fenster ihres Schlafgemachs und singt:

*Zither, so erhö're meine Bitte,
spiele sanft und beruhige mich,
bezaubere mich, damit ich meine
Sorgen vergesse.
laß mich deine Küsse
auf meinen Ohren fühlen; deine Melodie
bannt
alle meine Ängste vor Übel und Irrtum.
Schau wie der Abend in seiner Abendröte
den Duft des Dornenstrauchs verströmt,
und der Mond sorgt unermüdlich
für die sanften Gezeiten, die Atmung
des Ozeans, während sie, geduldig,
dem liebeskranken Liede lauscht.*

*All meine Liebe muß aufgedeckt werden und
aufrecht und wahr wird meine Stimme folgen;
ich werde meine Glut nicht verbergen,
obwohl es mir schwerfällt sie auszusprechen.
Meine liebe Zither, wir wollen die Liebe
jeder für sich offenbaren.
Während lächelnd die Abendstunden
die Gartenlaube gülden werden läßt,
traumhafte Lieder über Gebüsch und
Wiesen erklingen.
Wir wollen loben, das was alle Lebenden,
ob taub, blind, hörend oder sehend
fühlen und loben wollen.*

Es herrscht Friede und Harmonie. Doch Nouredin, der afrikanische Zauberer, befindet sich im Viertel der Stadt. Seine Kristallkugel hat ihm die Flucht Aladdins aus dem unterirdischen Keller offenbart, und so ist er zurückgekehrt, um in den Besitz der alten Kupferlampe zu gelangen. Er bietet daher neue Lampen im Tausch gegen alte an. Gulnare's Kammerfrau hört davon und da sie gerade im Palast eine alte Kupferlampe entdeckt hatte, beabsichtigt sie, diese gegen eine neue einzutauschen. Doch Gulnare, die dem Zauberer nie begegnet ist, fühlt sich äußerst unwohl, was durchaus verständlich ist (Track 20). In dem Augenblick, in welchem Nouredin die Lampe in seiner Hand hält, beginnt er an dieser zu reiben (Track 21):

Reibe nicht so hart, Meister, siehst du denn nicht, daß ich sie [deine Befehle] erfülle.

Nouredin möchte den gesamten Palast mit Gemächern, Vorräten, Geschmeide und Braut nach Afrika versetzt sehen.

Ich werde deine Befehle ausführen, so wie ein Tiger den Flieder durchdringt.

Seine Wille geschieht.

Währenddessen sind der Sultan und Aladdin auf Tigerjagd. Es ist früh am Morgen und der Sultan schickt sich zur Rückkehr an, während Aladdin, der Müßiggänger, den Wald durchstreift und beim Tanze der Morgendämmerung träumt (Track 22). Zu Hause angekommen, entdeckt der Sultan, daß der Palast verschwunden ist. In einem Wutanfall befiehlt er der Wache Aladdin festzunehmen und ihn zur Verurteilung und Hinrichtung vor den Sultan zu bringen. Im Hofgarten des Palastes wartet bereits der Henker (Track 23). Die Menge jedoch ruft, Aladdin sei unschuldig und verlangt nach Gnade für ihn. Der Sultan gibt nach und befreit Aladdin, jedoch nur für vierzig Tage, in denen Gulnare und der Palast an ihren ursprünglichen Ort zurückkehren müssen. Verzweifelt kehrt Aladdin zum

Hause seiner Mutter zurück, doch nur um von ihrem Tode zu erfahren. Er besucht ihr Grab und singt ein Wiegenlied (Track 24):

*Schlaf, mein Baby, schlaf in Frieden,
erwache nicht von selber
denn kein Fellchen bedeckt dich
und die Wiege ist schon lange zerbrochen.*

*Doch oh, ich muß dich, Liebste, verlassen,
es ist kalt und das tut mir nicht gut,
denn ich habe kein Cottage in der Nähe
oder Ferne,
wo ich mich am Kamin aufwärmen kann.*

*"Ist er verloren?" hörst du den Schilf
über meine Not klagen und fragen.
Und du fühlst wie die Würmer gierig
an deinem Sarg nagen und nagen.*

*Schlaf, mein Baby, schlaf in Frieden,
erwache nicht von selber.
denn kein Fellchen bedeckt dich
und die Wiege ist schon lange zerbrochen.*

Nach neununddreißig Tagen vergeblicher Bemühungen irrt Aladdin wie betäubt umher. Er ist nahe daran sich ins Wasser zu stürzen, als er mit dem Ring einen Felsen streift wie damals in der unterirdischen Schatzkammer (Track 25). Der Geist des Rings erscheint, bietet seine Hilfe an und schon ist Aladdin auf seinem Weg nach Afrika.

Akt V

Aladdin wird durch Vogelgesang geweckt — er liegt draußen vor dem entwendeten Palast und erspäht drinnen Gulnare. Nach einem freudigen Wiedersehen erzählt Gulnare ihm, daß Nouredin die alte Lampe an seiner Brust aufbewahre. Jeden Tag würde er zu ihr ins Gemach kommen, um ihr Herz zu gewinnen. Natürlich ohne Erfolg. Aladdin beabsichtigt Nouredin zu vergiften. Gulnare schüttet ein giftiges Pulver in Nouredins Becher, das dieser zu sich nimmt und daraufhin stirbt. Aladdin ist nun wieder im Besitz der Lampe. Er ruft den Geist der Lampe an (Track 26):

Was wünscht mein Meister?

Er verlangt, der Palast solle nach Isfahan zurück versetzt werden, doch ohne Gulnare und ihn. Sie möchten zuerst nach Mekka reisen, um Allah zu danken.

Aber ihre Not ist noch nicht vorüber, denn Hindbad, der Bruder Nouredins, hat von der Zauberlampe gehört. Er hat auch von Gulnare und Aladdins Ankunft in Mekka gehört und so bricht auch er nach Mekka auf. Auf seinem Wege trifft er auf Fatima, eine waise alte Frau, von der er weiß, daß Gulnare gerne mit ihr sprechen möchte, und Fatima lädt Hindbad zu sich ein. Auf dem Weg zu ihrer Hütte trifft er mit dem Geiste Nouredins zusammen, der Hindbad bei seinem Versuch die Lampe zu erwerben, Angst einjagen möchte (Track 27). Doch Hindbad läßt sich nicht den Mut nehmen und verfolgt weiter seinen Weg zur Hütte Fatimas. An ihrer Tür lauscht er ihrem Abendlied (Track 28):

Über Wäldern und Hügeln
geht auf der Mond;
die Nachtigall trillert
eine endlose
Huldigung an Gott, die
streng und verhalten klingt;
der Bach fließt munterer
mit sanften Geplätscher.

Im sommerlichen Wald fällt eine Blüte,
nur eine, hinab,
zerfallen fügen sie sich ihrem Schicksal
bei Sturm und Donner.
Die Blüte wird natürlich sterben!
Aber schon bald wird eine andere
aus dem Keim erblühen,
den der Tod nicht ersticken konnte.

Du freundlicher Mond! Vielleicht
bin ich die Blume,
die du heute Nacht in ihrer
letzten Stunde siehst.
Dann lächle mir zu, wenn der Tod
meinen Körper erdrückt,
und erhasche meinen letzten Atemzug
in der süßen Morgenröte.

Steige hinab, komm Israfil!
Ich werde mich nicht verstellen;
ist es Allahs Wille,
so werde ich nicht zittern.
Vergebung ist seine Größe
und ich bete ihn an.
Lege deine Arme um mich
und bringe mich vor ihn.

Hindbad ist kaum zur Tür herein, da schlägt er sie nieder und nimmt ihr die Kleider ab. Sein Plan ist Gulnare und Aladdin durch pure List zu täuschen. Hindbad weiß, wenn die Macht der Lampe mißbraucht wird, so verschwindet ihre Zauberkraft. Er bringt Gulnare dazu, Aladdin zu überzeugen, den Geist der Lampe vor unmögliche Aufgaben zu stellen. Aber weit davon entfernt zerstört zu werden, verrät die Lampe Aladdin, daß Hindbad vorhabe, ihn zu töten.

Aladdin kommt mit starken Kopfschmerzen an, und Gulnare schickt nach Fatima, ohne zu wissen, daß sich hinter ihr Hindbad verbirgt. Aber Hindbad fällt vor Schreck in Ohnmacht bei dem Gedanken, daß er den dunklen Wald zu durchqueren habe, und Bote und Geist müssen ihn tragen, wobei sie singen (Track 29):

Der Hahn kräht in der Hölle wie
wir, Nachtigall und Wiesenlerche;
schwarze Schwäne in Tümpeln mit
Geruch wie reiner Schwefel, absichtlich
verbrannt und funkelnd.

Der Boden ist noch heiß von
Feuer in windlosen Gruben.
Wir nutzen das Mondlicht
der Mitternachtsstunden zur sanften
Abkühlung.

Bei ihrer Ankunft wird "Fatima" zu Aladdins Krankenbett gebracht. Alles was er zu tun hat, ist seinen Kopf in Fatimas Schoß zu legen und ihr seinen wertvollsten Schatz zu zeigen — dann wird er geheilt sein. Doch gerade als die falsche Fatima Aladdin niederstoßen will, erkennt dieser die List, erzwingt den Degen aus Hindbads Hand und verkündet, über ihr Schicksal solle Allah entscheiden. Zwei

Dolche werden gebracht und der Kampf zwischen Gut und Böse beginnt (Track 30). Am Ende bittet der erschöpfte Hindbad um eine Verschnaufpause, in der er sich selber tötet. Aladdin und Gulnare umarmen sich, und alle guten Geister vereinen sich in einem Lobgesang (Track 31):

Allmächtiger Prinz, deine Diener ehren dich
für die Tat, die du vollbracht.
Du hast das Übel besiegt, da du
gekämpft mit all deiner Kraft und gewonnen.
Heil dir, herrlicher und geliebter Prinz!
Weder Nebel noch Frost
wird unseren wunderschönen Mond verbergen;
die Welt soll sich an seinem Anblick erfreuen,
wie die Rosen von Damaskus
an der noch feuchten Morgensonne.
Heil Aladdin, heil Gulnare,
heil Allah! Allah ist allmächtig!

© 1993 Sussie Grevsen
Übersetzung: Sabine Schildknecht

La musique que Nielsen composa en 1918/1919 pour la pièce de théâtre *Aladin*, naquit des suites d'une commande du théâtre royal de Copenhague. En 1917, la direction de ce théâtre désirait monter, dans une mise en scène à grand spectacle, la pièce, en cinq actes et un prologue, *Aladdin, eller Den forunderlige Lampe* (Aladin et la lampe magique) (1905), du poète romantique danois, Adam Oehlenschläger, tirée des *Mille et une nuits*. Johannes Nielsen, directeur artistique du théâtre royal, demanda donc à son ami [et homonyme] de composer la musique de scène. Bien que la requête eût été présentée d'une charmante façon, en vers, Nielsen (Carl) y répondit d'abord négativement — il gardait un souvenir bien trop amer des conditions atroces dans lesquelles il avait dû travailler, pendant des années, quand il était chef de l'orchestre du théâtre royal. Mais l'acteur et metteur en scène Johannes Poulsen insista tant et tant que finalement Nielsen accepta la tâche offerte. Les deux hommes eurent alors plusieurs entretiens au sujet des exigences

dramatiques et musicales de la mise en scène prévue, et autres détails, mais Nielsen dut attendre plusieurs mois, c'est-à-dire jusqu'au début de l'été 1918, avant de recevoir un exemplaire du texte, sur lequel le metteur en scène avait inscrit ses desiderata concernant la musique. Pendant les premiers mois de l'été le compositeur travailla avec acharnement, le théâtre lui ayant imposé une date-limite: au mois d'août, quatre danses devaient être prêtes pour les répétitions avec le corps de ballet.

Dans le domaine théâtral, Carl Nielsen avait certainement beaucoup d'expérience: chef d'orchestre au théâtre royal de 1908 à 1914, compositeur de deux opéras et de la musique de scène de 10 pièces de théâtre. Son style musical se caractérisait par une prédilection marquée pour les accents dramatiques dans l'expression des sentiments, combinée souvent à ce que l'on pourrait appeler "le geste musical". Il était donc le compositeur tout indiqué pour écrire une musique affective et évocative, appropriée à la mise en scène spectaculaire prévue pour *Aladin*. Nielsen dut cependant tenir compte du fait que la fosse d'orchestre serait recouverte, pour les besoins d'une avant-scène étendue, et que la musique serait interprétée dans les coulisses, ce qui, évidemment, en réduirait l'effet.

Comme il voulait écrire une partition originale et suggestive, et non une simple imitation de motifs folkloriques, Nielsen dut se pénétrer de l'esprit du monde oriental, et cela lui prit du temps. Il donna à sa musique un léger ton d'exotisme en se servant d'un genre penchant vers le primitif, en conséquence, de quoi la ligne mélodique évolue souvent dans des limites assez étroites (quatre ou cinq notes) et les mêmes figures reparaissent; les intervalles mélodiques sont également assez étroits, et consistent surtout de tierces et de quartes (ex.: sections orchestrales Pistes 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16 et 17).

Selon son habitude Nielsen se laissa inspirer par les paroles, l'expression et les gestes scéniques. La composition progressa rapidement, et au cours de l'automne 1918 Nielsen — qui, pour l'orchestration, s'était fait aider par son élève Nancy Dalberg — présentait un exemplaire achevé de sa partition au théâtre royal. Cette partition volumineuse comptait 275 pages.

La musique de Nielsen suivant de près l'intrigue et l'action scénique, pour la bien comprendre il est recommandé d'en faire autant. Elle comporte 31 sections musicales, dont 13 (les pistes 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 25, 26, 27, 29) peuvent se décrire "mélodramatiques", autrement dit, l'expression et les motifs musicaux illustrent évocativement les paroles, récitées à l'origine (mais omises sur le présent enregistrement). La musique du Piste 6 *Une belle place, à Isfahan*, doit normalement se jouer sur scène; elle est écrite pour quatre groupes d'instruments différents et, sur la partition, le compositeur a expliqué la méthode d'interprétation voulue.

Certaines idées et certains effets sonores sont directement liés à des détails scéniques précis et répétés; ce genre d'association donne à la musique une cohésion générale. Par exemple, le génie de l'anneau est associé musicalement aux trémolos aigus des cordes et à un air, genre cantique, confié aux trombones et au tuba; le génie de la lampe, lui, est associé aux voix de sept basses

du chœur (dans les coulisses), amplifiées par des mégaphones et accompagnées par les accords *sforzando* des trombones, tuba et timbales; l'envol du génie, qui transporte Aladin dans les airs jusqu'à sa maison ou jusqu'au château, est illustré par des notes et gammes rapides interprétées par les cordes. Autre exemple, le chant sans paroles des voix féminines qui dépeint les danses maures (Piste 17), produit un effet sonore spécial et prépare l'auditeur à la danse suivante et au chant des devins (Piste 18). Même si la composition a été conçue pour servir de musique de scène à un drame parlé, la disposition tonale (tonalités principales de la mineur et la majeur) de l'ensemble des cinq actes et du prologue n'en produit pas moins un effet de cohésion perceptible, qui néanmoins peut être dérangé par des regroupements et des bonds soudains.

La partition consiste, pour plus de la moitié, de musique orchestrale pour défilés, marches ou danses, suivant en cela l'ancienne tradition des divertissements qui figuraient toujours dans un drame. Le troisième acte est, musicalement, le plus dense de tous, c'est aussi celui qui contient les événements les plus importants du point de vue scénique. Le compositeur se servit des danses orientales de l'acte III (Pistes 14-17) pour faire varier l'expression symphonique et la tonalité. La mise en scène et la musique sont plus hétérogènes dans les actes IV et V que dans les premiers actes et les personnages reçoivent davantage d'attention. Dans la seconde partie de la partition se trouvent quatre chants solos (Pistes 19, 24, 28 et 29) dont les trois premiers furent édités en 1919, sous une version piano (opus 34). Sept pièces orchestrales, devenues célèbres, ont été éditées à leur tour — partition orchestrale et parties séparées — de façon posthume, en 1940. Elles ont souvent figuré, parfois sous un ordre différent de l'original, ou alors en sélection, aux programmes de concerts donnés au Danemark (les premiers sous la direction de Nielsen) et dans d'autres pays.

Alors que Nielsen travaillait toujours sur la musique, la mise en scène, au théâtre royal, atteignait d'énormes dimensions. Johannes Poulens dut finalement répartir le spectacle sur deux soirées consécutives (la première partie *Thalia*, comportait le prologue et 17 scènes, la seconde *Melpomène* les 13 autres scènes). Sans l'assentiment du compositeur, il raccourcit considérablement la musique et modifia l'ordre des sections. Nielsen protesta vivement le jour de la création de la première partie (le 15 février 1919), et rejeta publiquement la responsabilité — sur le plan musical — du résultat final, qualifié plus tard d'"assassinat de la musique".

De ce fait, Nielsen n'entendit jamais sa musique telle qu'il l'avait conçue pour le théâtre. Il dirigea lui-même, lors d'un concert au *Dansk Koncert Forening*, le 12 novembre 1925, une première comportant 26 numéros musicaux complets, interprétés dans leur ordre initial. Le présent enregistrement, qui respecte les intentions du compositeur, nous permet de redécouvrir le vrai *Aladin*.

© 1993 Torben Schousboe

Traduction: Paulette Hutchinson

(Piste 1) "O combien mystérieuse est Dame Fortune lorsqu'elle distribue ses dons! Ils sont, comme les pierres précieuses, dispersés du Nord au Sud et bien peu nombreux sont ceux qui les possèdent tous... Le joyeux enfant de la Nature est son semblable le plus proche.

Aladin, fils d'un pauvre tailleur persan, est justement un joyeux enfant de la Nature, qui muse le nez au vent, toute la journée, sans souci. Nouredin, le sorcier africain, est un travailleur acharné, qui ayant étudié les anciennes écritures, a découvert en elles des paroles prophétiques: "Dame Fortune ne répond pas à n'importe quelle supplique, elle ne répond que si elle le veut bien; ce n'est pas le travailleur acharné qui s'en trouve le plus proche, c'est le joyeux enfant de la Nature". Alors Nouredin part pour la cité d'Isfahan, en Perse, à la recherche du joyeux enfant de la Nature qui, espère-t-il, le conduira au trésor et surtout à la vieille lampe de cuivre magique dont il a appris l'existence dans les écritures.

Acte I

(Piste 2) L'atmosphère joyeuse du marché d'Isfahan laisse place à la tristesse d'une marche funèbre, le père d'Aladin est mort. (Piste 3) Près du corps, sa veuve, Morgiane, chante une mélodie avec les pleureuses. Aladin lui, se promène dans la rue, sans la moindre préoccupation semble-t-il. Un marchand jette trois oranges, Aladin en attrape deux, et reçoit la troisième sur son turban. Nouredin, qui passait pas là, reconnaît alors dans ce jeune homme le joyeux enfant de la Nature qui peut le mener à la lampe, et il l'accoste.

Nouredin réussit à convaincre Aladin de le suivre hors de la ville, en lui promettant de l'or et des pierreries. Ils arrivent ensemble devant un énorme rocher au flanc de la montagne, que la magie de Nouredin fait basculer dans un bruit de tonnerre, révélant l'entrée d'une caverne souterraine. Le sorcier demande à Aladin de pénétrer à l'intérieur et de prendre tout l'or et toutes les pierreries qu'il voudra, quant à lui il ne veut que la vieille lampe qui se trouve au milieu du trésor. Il donne un anneau à Aladin pour assurer sa protection. Le jeune homme se le met au doigt et il entre dans la caverne où il entend le chœur des esprits de la montagne (Piste 4):

*Un coup de tonnerre a envoyé
sa foudre sur le rocher,
la surface s'est brisée
où l'éclair a frappé.*

Une voix poursuit, sortant de la lampe (Basse)

*La porte a craqué et s'est ouverte sans faillir
des pas se sont précipités vers moi pour
me voir.
Maintenant des catacombes — véritable
prison —
la sagesse éternelle va bientôt me délivrer.*

*Le nouveau Prométhée est né, il va sans effort
unir la lumière et l'homme.
Les bras de Leda, par ce bloc de pierre
tombé de la montagne
donneront au nouveau Zeus le breuvage de
vie consacré.*

Aladin est pétrifié d'étonnement; il a devant lui un jardin merveilleux, des arbres qui portent en guise de fruits des bijoux et des pierres précieuses (célésta 2:27). Il fait sa cueillette, sans oublier de prendre la lampe pour Nouredin.

(Piste 5) Lorsqu'il revient à la surface, Nouredin essaie de lui arracher la lampe en le repoussant violemment dans la caverne dont il fait refermer l'ouverture par magie. Mais le jeune homme n'a pas lâché prise, et la montagne s'étant refermée (1:23) Nouredin reste seul, debout, ne sachant plus que faire, sans Aladin et sans lampe. Il part, convaincu de la mort imminente du jeune homme dans la caverne, où il doit gésir inconscient. Mais, bien entendu, la chance n'abandonne pas Aladin. Alors qu'il est toujours allongé, évanoui, deux filles de la montagne passent près de lui (flûte et violon 1:43), et examinent, ébahies, ce joli garçon. Quelques instants plus tard il reprend connaissance, découvre qu'il est enfermé dans la caverne et se relève d'un bon désespéré. Ce faisant, son doigt portant l'anneau heurte le rocher. Le génie de l'anneau apparaît (tuba 3:34); il va ramener Aladin chez lui (4:31).

Acte II

(Piste 6) Sain et sauf à Isfahan, en possession de la lampe, Aladin se promène sur la belle place de la ville, lorsqu'il entend un murmure: Gulnare, la jolie fille du sultan, va passer. Il la voit et en tombe éperduement amoureux. Morgiane, qui veut aider son fils, se rend auprès du sultan et essaie de lui faire accepter le mariage des deux jeunes gens. Mais Gulnare est promise à un autre, Saladin; le mariage doit être célébré le soir même (Piste 7).

Aladin est prêt à sombrer dans le désespoir, quand il découvre, par hasard, la magie de la vieille lampe: s'il la frotte un génie apparaît et lui demande:

Maître, dis-moi quel est ton vœu et je ferai ce que tu voudras.

Aladin lui donne l'ordre d'aller chercher la couche nuptiale, Gulnare et son époux Saladin, et de les installer chez lui:

Ce que tu dis, maître, je le ferai.

Et le vœu s'exauce. Aladin et Gulnare se jurent un amour éternel (Piste 9), alors que le génie dépose Saladin sur le balcon où il n'a plus qu'à examiner les étoiles. La même chose se reproduit deux nuits consécutives; outré, Saladin demande au sultan l'annulation de son mariage et l'obtient. Il n'y a plus d'obstacles sur le chemin du bonheur des jeunes amants... une seule condition: Aladin doit remettre, le lendemain, au sultan, 40 esclaves noirs portant 40 plateaux d'or couverts de pierreries, et 40 esclaves blancs.

Acte III

Cette fois-ci Aladin sait ce qu'il doit faire. Il frotte la lampe et le génie apparaît (Piste 10):

Je te salue, Aladin, noble maître, je vole vers toi dès que tu m'appelles, prêt à faire ce que tu m'ordonnes.

Aladin lui ayant transmis les desiderata du sultan, le génie répond:

Noble maître, tu trouveras tout ce que tu m'as demandé ici même.

Le lendemain, quatre vingts esclaves portant de splendides richesses arrivent, en un défilé très oriental, au palais du sultan (Piste 11). Les jeunes gens, heureux, se déclarent encore une fois leur amour (Piste 12) et on prépare le festin des noces (Piste 13); il y aura des danseurs chinois (Piste 14), des prisonniers (Piste 15), des hindous (Piste 16), des maures (Piste 17) et, pour terminer, des danses et des chants pour tous (Piste 18):

*Saison des roses! Les boutons qui demandent de la place
éclatent de leur enveloppe verte en fleurs épanouies.
Les petits ruisselets du fleuve d'argent murmurent.
Les oiseaux chantent à tue-tête dans leur coin de forêt.
Toutes les créatures vivantes sentent la chaleur de l'amour
et c'est à l'amour que pensent gentiment les vieux.
La terre entière s'embrase sous le ciel. Tous, alors,
sans peur et sans honte boivent le fruit vermeil de la grappe.
Maintenant, nonchalamment, le couple, par l'amour ébloui et ému
marche vers la chambre nuptiale, tendrement enlacé.
Béni soit Allah!*

Acte IV

(Piste 19) Gulnare dans la chambre du nouveau palais, chante, assise devant la fenêtre ouverte:

*Cithare, réponds à ma prière,
élève doucement la voix et calme-moi,
charme-moi pour que j'oublie mes
appréhensions,
que ton chant doux comme des baisers
me caresse les oreilles; ta musique
chasse
ma peur de la douleur et du mal.
Regarde, le soir et ses lueurs rouges,
un parfum s'échappe de l'églantier,
la lune inlassable inspire
les douces oscillations de la marée
qui font respirer l'océan, et, patiente,
écoute la chanson de celle qui est
éperdue d'amour.*

*Chante mon amour tout entier,
loyal, véritable, et ma voix te suivra:
je ne flancherai pas sous l'ardeur de mes
sentiments,
même s'il m'est difficile de prononcer les mots.
Chère cithare, faisons son portrait
chacune à notre façon,
tandis que souriantes les heures du soir
dorment les berceaux de verdure,
des chants rêveurs emplissent les buissons et
les prairies,
rendons hommage également à ce que tout
être,
sourd ou aveugle, entendant ou voyant,
a besoin de sentir et de louer.*

La paix et l'harmonie règnent; mais Nouredin le sorcier africain est dans les parages. Sa boule de cristal lui a appris qu'Aladin avait pu s'échapper de la caverne, et il est revenu pour s'emparer de la vieille lampe de cuivre. Il offre publiquement d'échanger une lampe neuve contre toute vieille lampe. La nourrice de Gulnare en a écho, et comme elle a vu une vieille lampe au palais, pensant bien faire, elle profite de l'offre, tandis que Gulnare, qui n'a jamais rencontré le sorcier est soudain apeurée, avec juste raison (Piste 20). L'astuce a réussi, dès que Nouredin est en possession de la lampe il la frotte vigoureusement (Piste 21) et le génie arrive:

Ne frotte pas aussi vivement, Maître, tu vois bien que je suis là pour obéir à tes ordres.

Nouredin lui ordonne de transporter, sur le champ, le palais, tout son contenu et ses habitants en Afrique.

Je t'obéirai, Maître, aussi vrai que le lion piétine la fleur.

Et le vœu est exaucé.

Pendant ce temps, le sultan et Aladin chassent le tigre. Au petit matin le sultan reprend le chemin du palais tandis qu'Aladin musarde dans les bois, et rêve, alors que dansent en flottant les brumes du matin (Piste 22). Une fois arrivé dans la ville, le sultan découvre que le palais a disparu. De rage il demande à ses gardes de lui amener Aladin et le condamne à mort. Il fait même préparer l'exécution (Piste 23) mais la foule crie et proteste de l'innocence du jeune homme. Le sultan accorde un sursis à son gendre: 40 jours, au bout desquels Gulnare et le palais devront se retrouver où ils étaient jusque-là. Aladin, désespéré veut voir sa mère, mais découvre qu'elle est morte. Il se rend sur sa tombe et chante une berceuse (Piste 24):

*Dors mon bébé, dors en paix,
ne te laisse pas éveiller
même si ta couverture n'est point
molletonnée
et si les bascules de ton berceau sont
cassées depuis longtemps.*

*"Est-il abandonné?" Tu entends le
roseau
questionner, puis soupirer devant
ma détresse
et tu sens les vers, affamés,
qui piquent et piquent ton berceau.*

*Hélas je dois te laisser, mon chéri,
il fait froid et je prendrais du mal,
il n'y a aucune demeure, ni près d'ici,
ni au loin,
où je puisse me réchauffer auprès de
l'être.*

*Dors mon bébé, dors en paix,
ne te laisse pas éveiller
même si ta couverture n'est point
molletonnée
et si les bascules de ton berceau sont
cassées depuis longtemps.*

Trente-neuf jours durant Aladin a erré en vain; à présent il vascille, épuisé. Il est prêt à se jeter dans les eaux d'un fleuve, quand son doigt portant l'anneau cogne une pierre, et, comme cela

s'était produit dans la caverne (Piste 25) le bon génie de l'anneau apparaît. Il offre de conduire Aladin en Afrique.

Acte V

Aladin se réveille au chant des oiseaux — il est allongé devant le palais qui lui a été volé, et aperçoit Gulnare. Après la joie des retrouvailles, la jeune femme explique à son époux que Nouredin vient la voir chaque jour pour essayer de gagner son cœur, sans y parvenir évidemment, et qu'il garde la lampe jour et nuit sur sa poitrine. Aladin dresse un plan. Lorsque Nouredin rend visite à Gulnare, elle verse du poison dans un gobelet et le lui fait boire; exit Nouredin. Aladin retrouve la lampe et fait venir le génie-serviteur (Piste 26):

Que désire mon maître?

Aladin demande le retour du palais à Ispahan, mais lui et Gulnare veulent d'abord se rendre à La Mecque pour remercier Allah.

Cependant les épreuves ne sont pas finies. Le frère de Nouredin, Hindbad, a entendu parler de la lampe magique. Il a appris aussi que Gulnare et Aladin étaient à La Mecque. Il se rend donc lui aussi dans la ville sainte. En chemin il rencontre une sage et vieille dame, Fatime, et devine que Gulnare aimerait lui parler. Fatime invite Hindbad à entrer chez elle pour se reposer, mais comme il se dirige vers la hutte le fantôme de Nouredin apparaît, essaie de faire peur à son frère et de le dissuader de poursuivre la chasse à la lampe. Hindbad ne veut rien entendre et marche vers la porte. Il écoute Fatime chanter sa chanson du soir (Piste 28)

*Au-dessus des bois et des collines,
la lune s'élève.
Le rossignol lance ses trilles
en un éternel
hommage à Dieu, qui résonne
et prend vigueur;
le ruisseau se fait la voix
en un gentil clapotement.*

*Dans le bois une fleur d'été,
une seule, tombe
et se brise, elle est condamnée
à l'orage et au tonnerre.
La fleur va mourir, c'est vrai,
mais bientôt une autre
naîtra de sa graine,
que la mort n'a pu détruire.*

*O lune amie, peut-être
est-ce moi la fleur,
Vous qui cette nuit, verrez
venir ma dernière heure.
Souriez lorsque la mort
anéantira mon corps,
Et faites que mon dernier regard
rencontre la douce lueur de l'aurore.*

*Viens, descends Israfil,
je ne me cache rien,
si c'est la volonté d'Allah,
je ne tremblerai pas.
Le pardon est sa grâce;
je l'adore,
prends-moi dans tes bras,
et emmène-moi devant Lui.*

A peine entré chez Fatime, Hindbad la poignarde et revêt ses vêtements. Il a prévu un piège pour Aladin et Gulnare afin de leur prendre la lampe. Lorsqu'ils arrivent à la hutte il persuade Gulnare de demander à Aladin des choses impossibles au génie — car Hindbad sait qu'à ce moment-là le génie disparaîtra. Mais loin de disparaître celui-ci informe Aladin qu'Hindbad veut le tuer.

Aladin est soi-disant alité souffrant d'un terrible mal de tête, et Gulnare fait chercher Fatime, ne sachant vraisemblablement pas qu'il s'agit d'Hindbad déguisé. Hindbad s'évanouit d'horreur à l'idée de traverser la forêt sombre; le messager et le fantôme doivent le porter à destination. Ils chantent (Piste 29):

*Les coqs s'égosillent en enfer comme
les rossignols et les fauvettes des prés;
les cygnes noirs nagent dans des
étangs qui
sentent le soufre enflammé par
malveillance.*

*Le sol est brûlant à cause des pluies de
feu dans le trou sans air.
Nous sortons vers l'heure de minuit
sous la lune brillante pour nous rafraîchir
un peu.*

La fausse "Fatime" se rend auprès d'Aladin. "Pour être guéri — dit-elle — qu'il pose simplement la tête sur le giron de "Fatime", et qu'il lui montre son trésor le plus cher". Mais au moment où le traître va poignarder Aladin, celui-ci révèle pourquoi il a fait venir "Fatime": il lui arrache le poignard des mains et déclare qu'il remet leur sort entre les mains d'Allah. On apporte deux épées alors commence le combat entre le bien et le mal (Piste 30). Hindbad est fatigué, il demande un moment de répit pour reprendre sa respiration... et se plante l'épée dans le corps. Aladin et Gulnare tombent dans les bras l'un de l'autre; leurs sujets chantent en chœur et les bons génies mêlent leurs voix au concert de louanges:

*Prince puissant, tes esclaves te rendent hommage
Par ta bonne action
tu as extirpé la mauvaise herbe; tu t'es
battu de toute ta force et tu as vaincu.
Et nous te salvons aussi, très belle et très aimée princesse!
Jamais plus la brume ni la pluie neigeuse
ne cacheront la lune jolie;
le monde aura le plaisir de la voir,
comme les roses de Damas,
dans la clarté limpide du matin.
Salut Aladin, salut Gulnare,
salut Allah! Allah est grand!*

Recent releases featuring the Danish National Radio Symphony Orchestra:

GADE: Elverskud • Overture: Echos of Ossian • Five Songs Op. 13
Johansson / Gjevang / Elming
 Danish National Radio Chamber Choir / DNRSO & Choir / Kitajenko
 CHAN 9075 CD

NIELSEN: Choral Works
 Hymnus Amoris • The Sleep (Søvnen) • Springtime in Funen (Fynsk Forår)
 Three Motets (Tre Motetter)
Nielsen / Elming / Grønlund / Byriel
 Copenhagen Boys' Choir / Children's Chorus of Sct. Annæ Gymnasium
 Danish National Radio Chamber Choir / DNRSO & Choir / Parkman / Segerstam
 CHAN 8853 CD; ABTD 1470 Cassette

NIELSEN: Saul & David
Haugland / Lindroos / Kiberg / Westi / Gjevang / Christiansen / Klint
 DNRSO & Choir / Järvi
 CHAN 8911/12 2-CD set; DBTD 2026 2-Cassette set

PROKOFIEV: Scythian Suite • Alexander Nevsky
Schemtchuk / DNRSO & Choir / Kitajenko
 CHAN 9001 CD

RACHMANINOV: The Bells • Spring
Ustinova / Westi / Hynninen / DNRSO & Choir / Kitajenko
 CHAN 8966 CD

METTE EJSING

GUIDO PAEVATALU

• **A Chandos Digital Recording**

- Executive Producer: Brian Couzens
- Recording Producer: Ivar Munk
- Sound Engineer: Lars S. Christensen
- Editors: Ivar Munk & Lars S. Christensen
- Artistic Director, DNRSO: Per Erik Veng
- Recorded in The Danish Radio Concert Hall, Copenhagen on 7-9 May 1992
- Front Cover Illustration & Sleeve Design: Penny Olymbios
- Art Direction: Steven John

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.

NIELSEN: ALADDIN - Soloists / DNRSO & Chamber Choir / Rozhdestvensky

CHANDOS
CHAN 9135

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9135

CARL AUGUST NIELSEN (1865-1931)

ALADDIN, Op. 34

Fairy Tale drama in 5 acts

Prologue 3:12

Track 1

Act I 11:08

Tracks 2 - 5

Act II 8:36

Tracks 6 - 9

Act III 29:58

Tracks 10 - 18

Act IV 12:32

Tracks 19 - 25

Act V 13:45

Tracks 26 - 31

DDD TT = 79:15

METTE EJSING *alto*
GUIDO PAEVATALU *baritone*

THE DANISH NATIONAL RADIO CHAMBER CHOIR
THE DANISH NATIONAL RADIO SYMPHONY ORCHESTRA

GENNADY ROZHDESTVENSKY *conductor*

This recording is made in cooperation with the Danish
Broadcasting Corporation and sponsored by Bikuben

Bikuben

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

LC7038

© 1993 Chandos Records Ltd. © 1993 Chandos Records Ltd.
Printed in Germany

NIELSEN: ALADDIN - Soloists / DNRSO & Chamber Choir / Rozhdestvensky

CHANDOS
CHAN 9135