

CHANDOS DIGITAL **CHAN 9217**

Kaie Vandjck

YAN PASCAL TORTELIER

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

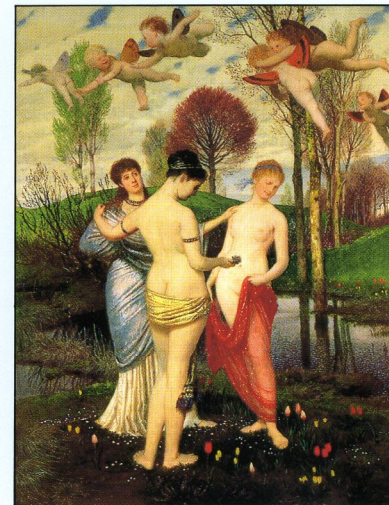
© 1993 Chandos Records Ltd.
© 1993 Chandos Records Ltd.

HINDEMITH

SYMPHONIA SERENA

SYMPHONY
DIE HARMONIE DER WELT

BBC PHILHARMONIC
YAN PASCAL
TORTELIER

CHANDOS

DIGITAL

BBC Philharmonic

PAUL HINDEMITH (1895-1963)

Symphonia Serena (1946) 30:03

- [1] I Moderately fast - Animato - Broad - Tempo primo 9:28
- [2] II Geschwindmarsch by Beethoven. Rather fast 3:23
- [3] III Colloquy. Quiet - Fast - Scherzando - Fast 8:36
- [4] IV Finale. Gay - Slow - Coda. Fast 8:30
Soloists: Dennis Simons, Andrew Orton (Violins)
Janet Fisher, Tania Maxwell (Violas)

Symphony 'Die Harmonie der Welt' (1951) 34:15

The Harmony of the World; L'harmonie du monde

- [5] I Musica Instrumentalis 10:41
Breit - Marsch. Gewichtig - Schnell, laut und brutal - Im früheren Marschtempo
- [6] II Musica Humana 9:44
Sehr getragen - Ruhig bewegt
- [7] III Musica Mundana 13:43
Sehr breit - Pasacaglia. Ruhig bewegt - Etwas breiter

DDD TT = 64:26

BBC PHILHARMONIC

conducted by
YAN PASCAL TORTELIER

2

Paul Hindemith was born in Hanau, near Frankfurt. His extraordinary musical talent developed so rapidly that at the age of nineteen he was leading the Frankfurt Opera Orchestra. In 1921 he helped, as viola-player, to form the Amar-Hindemith Quartet, by which time his compositions were being published and performed. His reputation as Germany's leading young composer was firmly established when his Second String Quartet was heard at the 1921 Donaueschingen Festival.

Hindemith was proficient on several instruments and developed an enthusiasm for conducting late in life. Apart from these activities, his excellence as a teacher and theorist, and his extensive, varied output as a composer, present a picture of the complete musician.

His compositional style, at first tending towards Expressionism, then Neo-Classicism, while flirting with jazz and dance idioms, matured in the mid-1930s into a musical language more truly representative of his essentially conservative temperament. Hindemith's period of lively and enthusiastic experiment was over, and it may be said that he found his characteristic voice with the opera, *Mathis der Maler*, of 1935. This mature style, a synthesis of traditional and modern elements, demonstrates above all the composer's firm belief in tonality. Its greater expressive range and emotional depth complement the craftsmanship and technical mastery so typical of Hindemith's music in general.

A deep concern with the problem of communicating with a wider public is manifest in Hindemith's sequence of works (many written for amateurs) loosely classified as *Gebrauchsmusik* — useful or utility music. This term, however, which the composer himself disliked, has led to considerable misunderstanding, often being used indiscriminately or derogatively. Of all major twentieth-century composers, none is more neglected than Hindemith — this even applies to most of his finest works

3

— and none stands in greater need of thorough reassessment. His lasting qualities of lucidity, calm and dignity are priceless virtues, providing a reassuring stability through decades of changing fashion.

The **Symphonia Serena**, the third of Hindemith's six symphonies, dates from 1946. Commissioned by the Dallas Symphony Orchestra, which gave the premiere under Antal Dorati in 1947, the work has something of the character of a concerto for orchestra. The great diversity of instrumental textures is immediately apparent in the opening movement. One extraordinary passage is scored for two wood-blocks, bass drum and pizzicato strings, above which the cor anglais, then the piccolo, play a graceful melody.

The middle movements contrast vividly, the Scherzo being scored for wind (with a little percussion), the *Colloquy* for strings. (Vaughan Williams similarly divided the orchestra for the middle movements of his Eighth Symphony, composed in 1956.) While the Scherzo is an entertaining paraphrase of a march which Beethoven composed in 1809 for the Bohemian militia, the slow movement is pure Hindemith. Two quite separate sections are heard, each played by a different half of the string orchestra, the first bowed, the second pizzicato. Each section is followed by a cadenza; the first for violin, echoed by an off-stage violin, then a viola, with its own echo from the opposite wings. All four instruments combine briefly before the original two sections are played simultaneously in a typical compositional *tour de force*.

The Finale, marked *Gay*, with the wide-ranging theme first heard on the clarinet marked 'cheerfully', shows the composer at his most boisterously inventive and light-hearted.

The *Symphonia Serena* is as genial as its title suggests, and is one of the composer's most engaging and undemanding works. His delight in its composition may be sensed on every page and it seems astonishing that the piece has not become a popular twentieth-century classic.

The symphony, **Die Harmonie der Welt** was composed in 1951 and first performed by the Basle Chamber Orchestra under Paul Sacher early the following year. Like Hindemith's symphony, *Mathis der Maler* of 1934, the work is closely related to an opera of the same name. The composer chose these operatic subjects — the medieval painter, Matthias Grünewald, and Johannes Kepler, the seventeenth-century astronomer, philosopher and musician, because he identified strongly with their moral seriousness in trying to come to terms with the function of the artist in society. Both men lived during periods of great upheaval and found themselves torn between their own vocational

development and an involvement in the social turmoil of the outside world. This same problem crystallized for Hindemith himself with the rise of the Nazis. Although their banning of his music in 1934 did not provoke him into leaving Germany immediately, (he felt this severing of his roots would be artistically counter-productive) he did eventually settle in America in 1940.

Kepler's obsession with the harmony of the spheres led finally to his excommunication from the Lutheran Church. His attempts to relate mathematical proportions in the structure of musical sounds to proportions in the orbits of the planets was a theme which Hindemith found very attractive, having himself developed a universal musical system based on fundamental acoustical principles. Hindemith's opera, *Die Harmonie der Welt*, completed in 1957, is the consummation of his artistic and philosophical beliefs. The composer commented on the symphony in the original concert programme: 'The three movements[...] are pieces from an opera and have been reworked for concert presentation[...] The titles refer to the division of music into three classes that we often encounter in the writings of the ancients...'

Musica Instrumentalis consists of several sections of contrasting character, including a broad introduction in which the trumpets declaim an imposing theme above swirling strings, a march, a scherzo-like section and a nobly expressive melody introduced by the strings. The exhilarating coda employs music from three different sections, combined with characteristic skill.

Whereas *Musica Instrumentalis* is drawn from scenes in the opera in which external circumstances frustrate Kepler, *Musica Humana* is taken from scenes dealing with the characters' personal relationships. Two main themes are presented, one introduced immediately by the strings, the second a long oboe melody, before both are heard simultaneously. A magical coda for strings and percussion transforms the first theme into a wistful dance, like a distantly recalled memory.

Musica Mundana, transcribed from the opera's last scene, begins with an expansive fugato on a theme which then becomes the basis of a passacaglia, in which Hindemith's contrapuntal mastery is only briefly interrupted by a recitative section for flute, then bassoon. A majestic coda, dominated by the brass, emphatically concludes a work which splendidly celebrates Kepler's mystical vision.

Paul Hindemith wurde in Hanau, in der Nähe von Frankfurt geboren. Sein außerordentliches musikalisches Talent entwickelte sich so rapide, daß er bereits im Alter von neunzehn Jahren dem Orchester der Frankfurter Oper als Konzertmeister vorstand. Im Jahre 1921, als seine Werke bereits veröffentlicht und aufgeführt wurden, war Hindemith als Bratscher Mitbegründer des Amar-Hindemith Quartetts. Die Aufführung seines Zweiten Streichquartetts bei den Musikfestspielen in Donaueschingen im Jahre 1921 etablierte Hindemith als führenden jungen deutschen Komponisten der Zeit.

Hindemith beherrschte mehrere Instrumente und entwickelte im späteren Verlauf seines Lebens große Begeisterung für das Dirigieren. Zieht man außerdem seine herausragenden Fähigkeiten als Lehrer und Theoretiker und sein umfangreiches und abwechslungsreiches Schaffen als Komponist in Betracht, so ergibt sich das Bild des vollkommenen Musikers.

Hindemiths Kompositionsstil, der sich zuerst in Richtung des Expressionismus und dann des Neoklassizismus orientierte, während er gleichzeitig auch mit Jazz- und Tanzidiomen liebäugelte, reifte Mitte der dreißiger Jahre zu einer musikalischen Sprache aus, die Hindemiths im Grunde konservativem Temperament eher entsprach. Die Zeit des lebhaften und begeisterten Experimentierens war nun vorbei und man kann sagen, daß er mit der Oper *Mathis der Maler* aus dem Jahre 1935 seine charakteristische "Stimme" gefunden hatte. Dieser reife Stil, der eine Synthese aus traditionellen und modernen Elementen darstellt, demonstriert vor allem Hindemiths feste Verbundenheit mit der Tonalität. Die größere Ausdrucksbreite und Gefühlstiefe dieses Stils bilden die Ergänzung zu der handwerklichen und technischen Meisterschaft, die für Hindemiths Kompositionen allgemein typisch ist.

Die **Symphonia Serena**, die dritte von Hindemiths insgesamt sechs Symphonien, stammt aus dem Jahre 1946. Sie war ein Auftragswerk des Dallas Symphony Orchestra und wurde von dem Orchester 1947 unter der Leitung von Antal Dorati auch uraufgeführt. Das Werk erinnert an ein Konzert für Orchester und die große Vielfalt der instrumentellen Klangfarben zeigt sich direkt im ersten Satz. Eine bemerkenswerte Passage ist mit zwei Holzblöcken, großer Trommel und Streichern im Pizzicato besetzt; darüber setzt Hindemith, zuerst im Englischhorn und dann in der Pikoloßöte, eine anmutige Melodie.

Die Mittelsätze stehen in lebhaftem Gegensatz zueinander: Das Scherzo ist mit Bläsern (und ein wenig Schlagzeug) besetzt, der als *Colloquy* (Dialog) bezeichnete dritte Satz dagegen mit Streichern. Bei dem Scherzo handelt es sich um eine unterhaltsame Paraphrase eines Marsches, den Beethoven 1809 für die böhmische Miliz komponiert hatte; der langsame Satz jedoch ist reiner

Hindemith. Er besteht aus zwei recht unterschiedlichen Teilen, die von jeweils einer Hälfte der Streicher gespielt werden: der erste arco, der zweite *pizzicato*. Beiden Teilen folgt eine Kadenz — die erste für Violine mit einem Echo hinter der Bühne, die zweite für Bratsche und ebenfalls mit einem Echo, diesmal jedoch von der gegenüberliegenden Seite. Die vier Soloinstrumente kommen dann kurz zusammen, bevor beide Originalteile in einer typischen kompositorischen Glanzleistung gleichzeitig gespielt werden.

Das Finale ist mit der Vortragsanweisung *Gay* (Fröhlich) versehen und sein weitläufiges, mit "cheerfully" (munter) bezeichnetes erstes Thema taucht zum ersten Mal in der Klarinette auf. Dieser Satz zeigt den Komponisten von seiner ausgelassen erfinderischsten und leichtestzigsten Seite.

Der Charakter der *Symphonia Serena* ist so liebenswert wie es ihr Titel vermuten läßt, und es handelt sich bei ihr wohl um eines der einnehmendsten und zugänglichsten Werke Hindemiths. Die Schaffensfreude des Komponisten bei der Entstehung des Werkes ist eindeutig zu spüren und es scheint überraschend, daß das Werk nicht zu einem beliebten Klassiker des zwanzigsten Jahrhunderts geworden ist.

Die Symphonie **Die Harmonie der Welt** entstand im Jahre 1951 und wurde Anfang des darauffolgenden Jahres vom Baseler Kammerorchester unter der Leitung von Paul Sacher uraufgeführt. Wie schon Hindemiths Symphonie *Mathis der Maler* aus dem Jahre 1934 ist auch diese Symphonie eng mit einer gleichnamigen Oper verknüpft. Der Komponist wählte die Titelfiguren seiner Opern — den mittelalterlichen Maler Matthias Grünewald und den im siebzehnten Jahrhundert lebenden Astronomen, Philosophen und Musiker Johannes Kepler — aus einem tiefen Gefühl der inneren Verwandtschaft zu der moralischen Ernsthaftigkeit, die beide Männer bei ihrem Versuch, mit der Rolle des Künstlers innerhalb der Gesellschaft zurechtzukommen, an den Tag gelegt hatten. Beide lebten in einer Zeit des Umbruchs und befanden sich im Zwiespalt zwischen der Fortführung der eigenen künstlerischen Entwicklung auf der einen und einer Beteiligung an dem gesellschaftlichen Aufbruch um sie herum auf der anderen Seite. Das gleiche Problem stellte sich für Hindemith selbst mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Obwohl das Verbot seiner Musik im Jahre 1934 ihn nicht sofort dazu veranlasste, Deutschland zu verlassen — er glaubte, daß eine derartige Entwurzelung künstlerisch destruktiv sein würde — wanderte er doch schließlich 1940 in die USA aus.

Keplers Besessenheit mit der Harmonie der Sphären führte schließlich zu seiner Exkommunikation aus der Evangelischen Kirche. Seine Versuche, eine Verbindung zwischen den in den Strukturen musikalischer Klänge existierenden mathematischen Proportionen und den proportionalen Verhältnissen zwischen den Umlaufbahnen der Planeten herzustellen, sprachen Hindemith, der

selbst ein auf grundlegenden akustischen Prinzipien basierendes universelles musikalisches System entwickelt hatte, in höchstem Maße an. Die Oper *Die Harmonie der Welt*, vollendet im Jahre 1957, stellt die Quintessenz Hindemiths künstlerischer und philosophischer Überzeugungen dar. In seinem Kommentar zu der Symphonie, der im Konzertprogramm zur Uraufführung abgedruckt wurde, sagte der Komponist: 'Die drei Sätze[...]sind Teile einer Oper und sind für eine konzertante Darstellung umgearbeitet worden[...]Die Titel beziehen sich auf die Unterteilung der Musik in drei Gruppen, wie sie oft in den Schriften des Altertums zu finden ist...'

Der Satz *Musica Instrumentalis* entstammt den Szenen der Oper, in denen äußere Umstände Keplers Vorstellungen im Wege stehen, während *Musica Humana* solchen Szenen entnommen ist, in denen es um persönliche Beziehungen geht. Zwei Hauptthemen werden vorgestellt, von denen das eine sofort in den Streichern und das zweite als eine lange Oboenmelodie erklingt, bevor beide gleichzeitig zu hören sind. Eine magische Coda für Streicher und Schlagzeug verwandelt das erste Thema in einen wehmütigen Tanz, der wie eine Erinnerung aus weiter Ferne scheint.

Für den Satz *Musica Mundana* benutzt Hindemith Musik aus der letzten Szene der Oper, und er beginnt mit einem ausgedehnten Fugato über ein Thema, welches dann zur Basis einer Passacaglia wird. Hindemiths meisterhafter Kontrapunkt wird nur kurz von einem rezitativischen Teil, zuerst für Flöte und dann für Fagott unterbrochen. Eine majestätische Coda, dominiert von den Blechbläsern, beendet auf nachdrückliche Art und Weise ein Werk, das eine großartige Huldigung Keplers mystischer Vision darstellt.

© 1993 Philip Borg-Wheeler
Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Paul Hindemith naquit à Hanau, près de Francfort-sur-le-Main. Il développa si vite un talent musical hors du commun qu'à dix-neuf ans il dirigeait déjà l'Orchestre de l'Opéra de Francfort. En 1921 il contribua à former le Quatuor Amar-Hindemith en tant qu'altiste, et à cette époque, ses compositions étaient déjà publiées et jouées. Sa réputation de jeune compositeur le plus remarqué d'Allemagne était déjà bien en place lorsque son Deuxième quatuor à cordes fut créé dans le cadre du Festival de Donaueschingen de 1921.

Il joua de plusieurs instruments et s'enthousiasma pour la direction d'orchestre vers la fin de

sa vie. Son excellence en tant qu'enseignant et théoricien ainsi que son œuvre vaste et multiple de compositeur complètent l'image du parfait musicien.

Son style de composition, qui tendit vers l'expressionnisme puis le néo-classicisme tout en flirtant avec le jazz et différents types de danses, mûrit au milieu des années trente pour former un langage musical plus représentatif de son tempérament essentiellement conservateur. La période expérimentale, vive et enthousiaste, était dès lors terminée, et on peut dire que le compositeur trouva sa voix authentique dans l'opéra *Mathis le peintre* de 1935. Ce style achevé, qui mêle des éléments traditionnels et modernes, illustre avant tout la foi du compositeur dans la puissance de la tonalité. Sa vaste gamme expressive et la profondeur de ses sentiments se joignent à l'art et à la maîtrise technique si caractéristiques de la musique de Hindemith en général.

La **Symphonia Serena**, qui est la troisième des six symphonies de Hindemith, date de 1946. Commandée par l'Orchestre symphonique de Dallas, qui la créa l'année suivante sous la baguette d'Antal Dorati, elle fait songer à un concerto pour orchestre. La grande diversité des textures instrumentales est évidente dès les premières mesures. On y trouve un passage extraordinaire écrit pour deux wood-blocks, grosse caisse et cordes pizzicato, au-dessus desquels le cor anglais puis le piccolo tissent une gracieuse mélodie.

Les deux mouvements centraux diffèrent beaucoup l'un de l'autre. Le Scherzo est confié aux vents (avec une légère percussion) et le *Colloquy* aux cordes. Le premier est la paraphrase divertissante d'une marche que Beethoven composa en 1809 pour la milice de Bohême, tandis que le mouvement lent est très caractéristique de Hindemith. Le *Colloquy* comprend deux sections bien distinctes, jouées chacune par une moitié différente de l'orchestre à cordes, l'une à l'archet, l'autre pizzicato. Chaque section est suivie d'une cadence, la première pour violon, à laquelle un autre violon fait écho en coulisses, et la seconde pour alto, avec son propre écho fourni par les ailes opposées. Les quatre instruments s'unissent brièvement avant que les deux sections initiales soient jouées simultanément, véritable tour de force auquel le compositeur habitua son public.

Hindemith fut rarement aussi inventif et enjoué que dans le Finale, marqué *gay* et dont le vaste thème d'abord entendu à la clarinette doit être interprété "joyeusement".

La *Symphonia Serena* est aussi paisible que son titre le suggère; c'est l'une des œuvres les plus séduisantes et les plus faciles de son auteur. Hindemith prit grand plaisir à l'écrire, et son enthousiasme est sensible à chaque page. On s'étonne qu'elle ne soit pas devenue un classique du vingtième siècle.

La symphonie **Die Harmonie der Welt** fut conçue en 1951 et créée par l'Orchestre de chambre

de Bâle sous la direction de Paul Sacher au début de l'année suivante. Comme la symphonie *Mathis le peintre* (1934), elle s'apparente étroitement à un opéra du même nom. Le compositeur choisit pour sujet de deux opéras le peintre médiéval Matthias Grünewald et l'astronome, philosophe et musicien du dix-septième siècle Johannes Kepler, dont il admira beaucoup le sérieux moral en essayant de définir la place de l'artiste dans la société. Les deux hommes vécurent à des périodes tourmentées de l'histoire et furent déchirés entre leur propre développement professionnel et leur participation aux bouleversements sociaux du monde extérieur. Hindemith connut les mêmes difficultés lors de la montée au pouvoir des nazis. Quoique ceux-ci aient interdit sa musique en 1934, Hindemith ne quitta pas immédiatement son pays (il pensait qu'il était artistiquement peu souhaitable de se couper de ses racines); il s'installa en Amérique en 1940.

Kepler fut si préoccupé par l'harmonie des sphères qu'il fut finalement excommunié par l'Eglise luthérienne. Ses travaux visant à relier les proportions mathématiques de la structure des sons musicaux à des proportions de l'orbite des planètes fascinèrent Hindemith, qui avait lui-même mis au point un système musical universel fondé sur des principes acoustiques fondamentaux. L'opéra *Die Harmonie der Welt*, achevé en 1957, présente la somme des convictions artistiques et philosophiques de Hindemith. Le compositeur écrit à propos de la Symphonie dans le programme de la première: "Les trois mouvements [...] sont des morceaux d'un opéra et ils ont été retravaillés pour être présentés en concert [...] Les titres font référence à la division de la musique en trois classes que nous rencontrons fréquemment dans les écrits des anciens..."

Alors que *Musica Instrumentalis* provient de scènes où Kepler doit lutter contre des circonstances externes défavorables, *Musica Humana* illustre les relations personnelles du personnage. Deux thèmes principaux sont présentés: l'un est introduit d'emblée par les cordes, et le second est une longue mélodie de hautbois; puis les deux thèmes sont joués simultanément. Une coda magique pour cordes et percussion transforme le premier thème en une danse rêveuse qui fait songer à un souvenir très lointain.

Musica Mundana, transcrit à partir de la dernière scène de l'opéra, débute par un fugato chaleureux sur un thème qui devient le point de départ d'une passacaille, où la maîtrise contrapuntique du compositeur est brièvement interrompue par un récitatif pour flûte puis basson. Une coda majestueuse, dominée par les cuivres, conclut vigoureusement une œuvre qui célèbre avec splendeur la vision mystique de Kepler.

© 1993 Philip Borg-Wheeler
Traduction Brigitte Pinaud

Recent releases featuring the BBC Philharmonic with Yan Pascal Tortelier

DUTILLEUX: Symphonies Nos. 1 & 2
CHAN 9194 - CD

HINDEMITH: Symphony in E flat • Suite: Nobilissima Visione
Overture: Neues vom Tage
CHAN 9060 - CD

HINDEMITH: Cello Concerto • The Four Temperaments
CHAN 9124 - CD

• **A Chandos Digital Recording**

- Recording Producer: Ralph Couzens
- Sound Engineer: Don Hartridge
- Editors: Peter Newble & Jonathan Cooper
- Recorded at New Broadcasting House, Manchester on 15 & 16 February 1993
- Front Cover Painting: *Frühlingshymne (Die drei Grazien)* by Arnold Böcklin, courtesy of the Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin
- Back Cover Photograph of Yan Pascal Tortelier by Katie Vandyck
- Sleeve Design: Penny Olymbios • Art Direction: Sarah Haines

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.

Printed in Germany

HINDEMITH: SYMPHONIA SERENA etc. - BBC Philharmonic/Tortelier

CHANDOS
CHAN 9217

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9217

PAUL HINDEMITH (1895-1963)

Symphonia Serena (1946) 30:03

- 1 I Moderately fast - Animato - Broad - Tempo primo 9:28
- 2 II Geschwindmarsch by Beethoven. Rather fast 3:23
- 3 III Colloquy. Quiet - Fast - Scherzando - Fast 8:36
- 4 IV Finale. Gay - Slow - Coda. Fast 8:30
Soloists: Dennis Simons, Andrew Orton (Violins)
Janet Fisher, Tania Maxwell (Violas)

Symphony 'Die Harmonie der Welt' (1951) 34:15

The Harmony of the World; L'harmonie du monde

- 5 I Musica Instrumentalis 10:41
Breit - Marsch. Gewichtig - Schnell, laut und brutal - Im früheren Marschtempo
- 6 II Musica Humana 9:44
Sehr getragen - Ruhig bewegt
- 7 III Musica Mundana 13:43
Sehr breit - Pasacaglia. Ruhig bewegt - Etwas breiter

DDD TT = 64:26

BBC PHILHARMONIC

conducted by
YAN PASCAL TORTELIER

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

LC7038

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

HINDEMITH: SYMPHONIA SERENA etc. - BBC Philharmonic/Tortelier

CHANDOS
CHAN 9217