

CHAN 9900

CHANDOS

Richard **HICKOX**

MENOTTI

APOCALISSE
(APOCALYPSE)

FANTASIA FOR CELLO
AND ORCHESTRA

SUITE FROM
'SEBASTIAN'

premiere recording

**SPOLETO
FESTIVAL**

Raphael Wallfisch *cello*
Spoleto Festival Orchestra
Richard Hickox

Gian Carlo Menotti

Gian Carlo Menotti (b. 1911)

	Apocalisse	20:46
	<i>Apocalypse</i>	
	Symphonic Poem for Orchestra	
1	I Improperia. Adagio, solenne – Allegro – Adagio –
Allegro molto – Andante maestoso – Allegro	11:29
2	II La città celeste. Adagio, ma non troppo,
molto cantabile	4:23
3	III Gli angeli militanti. Allegro giocoso ma non troppo –
Lento	4:51
	<i>premiere recording</i>	
4	Fantasia for Cello and Orchestra*	15:34
	Allegro moderato	
	Suite from 'Sebastian'	24:31
	for Orchestra	
5	I Introduction. Adagio – Allegro molto – Adagio	2:09
6	II Barcarolle. Andante con moto	3:52

7	III	Street Fight. Allegro energico	1:24
8	IV	Cortège. L'istesso tempo	4:52
9	V	Sebastian's Dance: Tempo di Valzer moderato	2:36
10	VI	Dance of the Wounded Courtesan. Molto moderato – Andante maestoso, ma con moto – Allegro – Moderato – Allegro agitato	4:41
11	VII	Pavane. Andante calmo	4:54
			TT 61:06

Raphael Wallfisch cello*
Spoletto Festival Orchestra
Richard Hickox

Menotti: Apocalisse etc.

Gian Carlo Menotti's life as a composer has been dominated by the theatre. Born in Italy in 1911, Menotti moved to America in 1928 to study at the Curtis Institute of Music in Philadelphia. He first made a name for himself with the one-act 'opera buffa' *Amelia al ballo* (Amelia Goes to the Ball, 1936), and a stream of operas followed, including *The Medium* (1945) which ran for 212 performances on Broadway in the 1947 season. By 1950 and the premiere in Philadelphia of Menotti's first full-length opera, *The Consul*, which was to achieve enormous popular acclaim in New York, Menotti had established himself as the most successful operatic composer of the post-war period. His lyrical style, unashamed feeling for melody, and refusal to accept any of the modernist dogmas, such as serialism or neoclassicism, appealed directly and compellingly to audiences. Productions of his theatrical works – there are now nearly thirty such works in his catalogue – continue to flourish all over the world.

For all his success on the operatic stage, Menotti has never won the same reputation in the field of instrumental music. As the three pieces on this disc reveal, however, Menotti's

orchestral music is as concerned with creating vivid, dramatic images as are any of his operas – most obviously in the suite from the ballet *Sebastian*, but also in the three movements of *Apocalisse* (Apocalypse) and the Fantasia for Cello and Orchestra.

Apocalisse

Written in 1951–2, *Apocalisse* was premiered by the conductor Victor de Sabata, who had commissioned the work, and the Philadelphia Orchestra; an earlier performance with the Pittsburgh Symphony Orchestra had presented two of the work's three movements. Menotti describes the piece as

a synthesis of the vast body of Jewish and Christian writings on the subject of the apocalypse. Most people know only of the description of the apocalypse in the Revelations of St John, but there are numerous different accounts, mostly in poetry. These writings are highly rhapsodic and emotive in their figures of speech and narrative content.

The different movements of *Apocalisse* depict three kinds of apocalypse. The first movement, 'Impropria', has the largest and most complex structure, opening with ominous fanfares which herald the diabolical energy of

a section marked *Allegro giocoso ma non troppo*. The fanfares return at key moments throughout the movement. 'Impropria', Menotti says,

takes its title from one of the liturgical chants of the Roman Catholic Church which are sung on Good Friday during the adoration of the Cross. The word *impropria* itself is traditionally and inaccurately translated as 'reproaches', but actually the chant represents the confrontation between the benefaction of Jesus and the suffering inflicted upon him by mankind.

Menotti depicts that epic conflict with music of intense and unpredictable dynamism.

The second movement, 'La città celeste', presents a complete contrast of mood and musical structure. Menotti was inspired by the imagery of an extended passage in Revelations which speaks of the beauty of the new, post-apocalyptic Jerusalem, the essence of which he describes in the following terms:

for Jerusalem shall be built with sapphires and emeralds, the walls and towers and battlements with pure gold, and the streets of Jerusalem with beryl and precious stones.

This movement, in a radiant F major, which culminates in an almost obsessive repetition of its one and only theme, is as static as the first movement is dramatic. The incessant circling of the main melody is a musical metaphor for an image Menotti found in another description

of the apocalypse, of a heavenly kingdom suspended in mid-air.

The angels of war in the third apocalypse, 'Gli angeli militanti', bring about the reign of the Messiah by wreaking devastation on earth. Menotti's music is full of flighty, otherworldly images, from the triple-time shimmer of the opening to exotic, sensuous cascades of string and harp sonority. As the fanfares of 'Impropria' are assimilated into a grandiose cadence in E major at the work's conclusion, the angels' victory seems absolute. Yet, within the context of the A minor tonality which dominates the movement, this E major conclusion, for all its triumphant clamour, sounds more like an unresolved dominant than a convincing tonic. In fact, this cadence could lead back into the first movement, also in A minor, and start the cycle of apocalypse all over again – as if the angels' work is, after all, a never-ending struggle.

Fantasia for Cello and Orchestra

The single-movement Fantasia was commissioned by the cellist Laurence Lesser who gave the first performance of the work with the RAI Orchestra of Turin in 1976. The work is cast in a loosely developed sonata form and is situated firmly in the tradition of the great Romantic cello concertos. The ghost of Schumann's Concerto seems to haunt the

melancholy first theme, and there are traces of Elgar in the playful second idea. Menotti's Fantasia does not essay a strikingly original structure, nor does it seek to critique the conventional relationship between soloist and orchestra. The aesthetic of the work is wildly opposed to that of the cello concertos of, say, Ligeti and Lutoslawski which date from the same period but inhabit another musical universe. Menotti, unlike his modernist contemporaries, is happy to manipulate the familiar gestures of the Romantic concerto and use these conventions to create music which is instantly attractive. Yet he stamps his own authority on the music in such passages as the dissonant chorale which appears half-way through the Fantasia, and in the work's delicately crafted orchestration.

Suite from 'Sebastian'

Menotti wrote his ballet *Sebastian* in 1944 to a plot of his own devising; Edward Caton was the work's first choreographer. The tragedy is set in seventeenth-century Venice. Sebastian is the servant of two sisters whose brother, a nobleman, is in love with a courtesan. The sisters disapprove of the match and want to drive their brother and the prostitute apart. Secretly, Sebastian is also enamoured of the courtesan, and during a religious procession he finds one of her veils. The sisters steal the

veil from Sebastian and resolve to use their powers of black magic to destroy the courtesan. They make a wax sculpture of her, cover it with her veil, and stick needles into the figure. The courtesan feels every stab as if her own flesh were being pierced. Sebastian, seeing how the courtesan has been wounded, destroys the statue in the sisters' absence and places the veil over his own body. The sisters return and continue to torture what they think is the courtesan's statue. Sebastian falls dead from his wounds, and the courtesan is saved – knowing nothing of Sebastian's sacrifice.

Menotti's music dramatises this extraordinary story with warmth and colour. The orchestral suite contains nearly all the music in the ballet, its seven movements charting the key moments of the narrative. An 'Introduction' sets the scene with its pealing bells and joyful bustle, and is followed by a charming 'Barcarolle', a *pas de deux* for the nobleman and the courtesan. In 'Street Fight' the two sisters terrorise the courtesan to the sounds of a ferocious fugue. They are interrupted by a religious 'Cortège' which juxtaposes music of liturgical grandeur with tuneful merry-making. Sebastian finds the veil and dances fervently with this token of the courtesan ('Sebastian's Dance'). The 'Dance of the Wounded Courtesan' characterises the courtesan's pain with fiercely

rhythmic gestures that relate both musically and dramatically to Stravinsky's *Le Sacre du printemps*. The 'Pavane' sets the death of Sebastian to music of moving tenderness.

© 2001 Tom Service

Raphael Wallfisch began playing the cello at the age of eight and, inspired by the artistry of Zara Nelsova, went on to study with such eminent teachers as Gregor Piatigorsky, Amaryllis Fleming, Amadeo Baldovino and Derek Simpson. Aged twenty-four, he won the Gaspar Cassadó International Cello Competition in Florence and has toured internationally ever since. His recordings include many British works, among them the concertos by Bax, Finzi and Walton and Britten's Cello Symphony for Chandos. His recording of Dvořák's Cello Concerto, with Sir Charles Mackerras and the London Symphony Orchestra, is acknowledged as one of the finest available today. He works closely with leading British composers such as Sir Peter Maxwell Davies, James MacMillan, Robert Saxton and Sir John Tavener.

With a tradition of excellence spanning more than forty years, the **Spoletto Festival Orchestra** has established itself as one of the world's leading festival orchestras. Comprising young professional musicians from Europe and

North America, the Orchestra counts principal and section players from many major orchestras among its ranks. It performs an exceptionally wide operatic and symphonic repertoire, appearing with some of the world's most sought-after conductors and soloists. The Orchestra's annual concerts at Spoleto are major events in the European summer festival season and are broadcast to large radio and television audiences throughout the continent. Under its current music director Richard Hickox the Spoleto Festival Orchestra has made several acclaimed recordings for Chandos.

Richard Hickox, recipient of three *Gramophone* awards, the *Diapason d'Or*, the *Deutsche Schallplattenpreis*, and a *Grammy* (for Britten's *Peter Grimes*), is Music Director of the City of London Sinfonia, the Spoleto Festival (Italy) and (with Simon Standage) of Collegium Musicum 90; he is also Associate Guest Conductor of the London Symphony Orchestra, Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia and Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales.

Operatic engagements have included Opera Australia, Los Angeles Opera, Teatro dell'Opera, Rome, Hamburg State Opera, Komische Oper Berlin, The Royal Opera, Covent Garden, Scottish Opera, Opera North

and English National Opera. He has guest-conducted in Washington, San Francisco, Dallas, Tokyo (New Japan Philharmonic), at the radio orchestras of Munich, Cologne, Hamburg, Stockholm, Copenhagen and Paris (Orchestre philharmonique); the Berlin Symphony, Residentie Orchestra The Hague,

and the Camerata Academica Salzburg in the Vienna Musikverein.

Richard Hickox celebrated his 100th recording with Chandos Records in 1997. Future plans include symphonic and choral works by Grainger, Rubbra, Bruch and Vaughan Williams.

Menotti: Apocalisse usw.

Das Schaffen des Komponisten Gian Carlo Menotti steht ganz im Zeichen der Oper. Mit 17 Jahren übersiedelte der 1911 geborene Italiener nach Amerika, um am Curtis Institute of Music in Philadelphia zu studieren. Mit der komischen Oper *Amelia al ballo* (Amelia geht zum Ball, 1936) machte er zuerst auf sich aufmerksam; diesem Einakter folgte eine Reihe weiterer Bühnenkompositionen, wobei *The Medium* (1945) in der Broadway-Saison 1947 mit 212 Aufführungen überzeugte. Als drei Jahre später in Philadelphia *The Consul*, Menottis erste Oper in voller Länge, zur Uraufführung kam und dann in New York zum überwältigenden Publikumserfolg geriet, galt Menotti als der erfolgreichste Opernkomponist der Nachkriegszeit. Sein lyrischer Stil, seine offene Freude an der Melodie und seine Gleichgültigkeit gegenüber allen modernistischen Dogmen, wie Serialismus und Neoklassizismus, sprachen sein Publikum unmittelbar und einnehmend an. Heute umfasst sein Katalog fast dreißig Bühnenwerke, die weiterhin überall auf der Welt mit großem Anklang inszeniert werden.

Als Instrumentalkomponist blieb Menotti allerdings ein ähnlicher internationaler Erfolgsgang versagt. Wie die drei Werke auf der

vorliegenden CD enthüllen, ging es ihm in seiner Orchestermusik jedoch ebenso wie in der Oper darum, lebhaft, dramatische Bilder zu schaffen; am deutlichsten wird dies in der Suite aus dem Ballett *Sebastian*, aber auch in den drei Sätzen von *Apocalisse* (Apokalypse) und der Fantasia für Cello und Orchester.

Apocalisse

Die 1951/52 geschriebene *Apocalisse* war eine Auftragsarbeit für den Dirigenten Victor de Sabata, der das Werk mit dem Philadelphia Orchestra uraufführte; zwei der drei Sätze waren vorher bereits mit der Pittsburgh Symphony Orchestra gegeben worden. Menotti beschreibt das Werk als

eine Synthese des ungeheuer umfangreichen jüdischen und christlichen Schriftguts zum Thema der Apokalypse. Den meisten Menschen ist die Apokalypse nur aus der Beschreibung in der Offenbarung des Johannes ein Begriff, doch es existieren unzählige andere Darstellungen, vor allem in der Form von Lyrik. Diese Texte sind in ihren Wendungen und in ihrem erzählerischen Inhalt ungemein rhapsodisch und emotional.

Die Sätze der *Apocalisse* stellen das Ereignis in drei verschiedenen Formen dar. Als größte und komplexeste Struktur erweist sich

dabei „*Impropria*“, der erste Satz; er beginnt mit ominösen Fanfaren, mit denen sich die diabolische Energie eines späteren *Allegro giocoso ma non troppo* ankündigt. Immer wieder kehren die Fanfaren in wichtigen Momenten des Satzes zurück. „*Impropria*“ – so Menotti –

verdankt seinen Titel einem der liturgischen Gesänge in der römisch-katholischen Kirche, die am Karfreitag zur Verehrung des Kreuzes gesungen werden. Das Wort *Impropria* selbst wird traditionell und falsch mit „Vorwürfe“ übersetzt; tatsächlich stellt der Gesang eine Gegenüberstellung der Wohltaten Jesu und des ihm von der Menschheit auferlegten Leids dar.

Menotti vertont diesen epischen Konflikt mit Musik von intensiver und unberechenbarer Dynamik.

Der zweite Satz, „*La città celeste*“, bildet stimmungsmäßig und von der musikalischen Struktur her einen völligen Kontrast. Inspiriert wurde Menotti von der Metaphorik eines längeren Abschnitts der Offenbarung, in dem es um die Schönheit des neuen, postapokalyptischen Jerusalems geht, das er so beschreibt:

denn Jerusalem wird aus Saphieren und Smaragden erbaut, die Mauern und Türme und Zinnen aus purem Gold und die Straßen Jerusalems aus Beryll und Edelsteinen.

Das strahlende Glanz dieses F-Dur-Satzes, der in einer geradzu besessenen Wiederholung

seines einzigen Themas gipfelt, ist so statisch, wie der erste Satz dramatisch ist. Der endlose Reigen der Hauptmelodie ist eine musikalische Metapher für ein Bild, das Menotti in einer anderen Beschreibung der Apokalypse fand und ein himmlisches Reich in der Höhe darstellt.

Die apokalyptischen Reiter im dritten Satz, „*Gli angeli militanti*“, verheeren zur Vorbereitung der Herrschaft des Messias das Leben auf Erden. Menottis Musik ist reich an flüchtigen, überirdischen Bildern, vom Dreiertakt-Schimmern der Eröffnung bis zu den exotischen, sinnlichen Streicher- und Harfenkaskaden. Wenn zum Abschluss des Werkes in einer grandiosen E-Dur-Kadenz die Fanfaren der „*Impropria*“ aufgerufen werden, scheint der Sieg der Reiter absolut zu sein. Doch im Kontext von a-Moll, der den Satz dominierenden Tonart, klingt dieser E-Dur-Höhepunkt bei allem Triumphgeschmetter doch eher wie eine unaufgelöste Dominante als eine überzeugende Tonika. Tatsächlich könnte diese Kadenz in den ersten Satz zurückführen, wieder nach a-Moll, und den apokalyptischen Zyklus erneut einleiten – so als wäre das Werk der Reiter halt nur ein nicht enden wollendes Ringen.

Fantasia für Cello und Orchester

Die einsätzigste Fantasia war eine weitere Auftragsarbeit, diesmal für den Cellisten

Laurence Lesser, der das Werk 1976 mit dem RAI-Orchester Turin zur Uraufführung brachte. Sie weist eine locker entwickelte Sonatenform auf und steht fest in der Tradition der großen romantischen Cellokonzerte. Der Geist des Schumann-Konzerts scheint durch das melancholische erste Thema zu schweben, während man in dem spielerischen zweiten Thema die Präsenz Elgars zu spüren vermeint. Menotti will mit seiner Fantasia strukturell keine demonstrativ neuen Wege gehen, und er stellt auch die traditionelle Beziehung zwischen Solist und Orchester nicht in Frage. Die Ästhetik des Werkes steht in scharfem Widerspruch zu der der Cellokonzerte etwa von Ligeti und Lutoslawski, die aus der gleichen Zeit, aber aus einer völlig anderen musikalischen Welt stammen. Im Gegensatz zu seinen modernistischen Zeitgenossen macht es Menotti nichts aus, mit den vertrauten Gesten des romantischen Konzertes umzugehen und mit Hilfe dieser Konventionen eine Musik zu schaffen, die sofort anspricht. Zugleich gelingt es ihm, in Passagen wie dem dissonanten Choral in der Mitte der Fantasia und durch die fein ausgearbeitete Orchestrierung das Werk auf sehr persönliche Weise zu prägen.

Suite aus "Sebastian"

Menotti schrieb sein Ballett *Sebastian* 1944 nach einer eigenen Handlungsidee; realisiert

wurde es nach den choreographischen Vorstellungen von Edward Caton. Die Tragödie spielt im Venedig des 17. Jahrhunderts. Sebastian ist der Diener zweier Schwestern, die sich nicht damit abfinden können, dass ihr Bruder als Edelmann eine Liebschaft mit einer Kurtisane unterhält, und einen Keil in die Liaison treiben wollen. Insgeheim ist auch Sebastian von der Kurtisane eingenommen, und während einer Prozession findet er einen ihrer Schleier. Er wird ihm von den Schwestern gestohlen, die beschließen, mit ihrer schwarzen Kunst die Kurtisane zu vernichten. Sie fertigen eine Wachsfigur nach ihrem Vorbild an, umhüllen sie mit dem Schleier und stechen Nadeln in den Körper. Die Kurtisane spürt jeden Stich wie einen Degenstoß in den eigenen Leib. Sebastian, der ihr Leid mit angesehen hat, zerstört die Figur in Abwesenheit der Schwestern und hüllt sich selbst in den Schleier. Die Schwestern kehren zurück und setzen die Folter an der vermeintlichen Wachsfigur fort. Sebastian stürzt tödlich verwundet zu Boden, und die Kurtisane entrinnt ihrem Schicksal – nicht ahnend, dass Sebastian sich für sie geopfert hat.

Mit viel Wärme und Farbe baut Menotti diese außergewöhnliche Geschichte als musikalisches Drama auf. Die Orchestersuite enthält fast die gesamte Ballettmusik und schildert in sieben Sätzen die entscheidenden

Momente des Geschehens. Eine "Einführung" setzt mit läutenden Glocken und freudigem, regen Treiben die Szene. Es folgt eine reizende "Barcarole", ein *Pas de deux* für den Edelmann und die Kurtisane. In "Straßenkampf" terrorisieren die beiden Schwestern die Kurtisane zu den Klängen einer wilden Fuge. Sie werden von einer "Prozession" unterbrochen, die dem melodienreichen, lebhaften Frohsinn die Musik liturgischer Erhabenheit gegenüberstellt. Sebastian findet den Schleier und tanzt fieberhaft mit diesem Andenken an die Kurtisane ("Tanz des Sebastian"). Der "Tanz der verwundeten Kurtisane" bringt ihren Schmerz mit wild rhythmischen Gesten zum Ausdruck, die sowohl musikalisch als auch dramatisch einen Bogen zu Strawinskis *Le Sacre du printemps* spannen. Die "Pavane" vermittelt in ergreifender Zartheit den Tod Sebastians.

© 2001 Tom Service

Übersetzung: Andreas Klatt

Raphael Wallfisch begann mit acht Jahren, Cello zu spielen, und studierte später, durch die Kunstfertigkeit von Zara Nelsova inspiriert, bei namhaften Lehrern wie Gregor Piatigorsky, Amaryllis Fleming, Amadeo Baldovino und Derek Simpson. Mit 24 Jahren gewann er den internationalen Gaspar Cassadó

Cellowettbewerb in Florenz. Seitdem ist er als internationaler Konzertkünstler viel gefragt. Seine Diskographie umfasst zahlreiche britische Werke, darunter die Cellokonzerte von Bax, Finzi und Walton sowie Brittnens Cellosinfonie auf Chandos. Seine Aufnahme von Dvořáks Cellokonzert mit Sir Charles Mackerras und dem London Symphony Orchestra gilt als eine der besten Interpretationen unserer Zeit. Er arbeitet eng mit britischen Komponisten wie Sir Peter Maxwell Davies, James MacMillan, Robert Saxton und Sir John Tavener zusammen.

Über mehr als vierzig Jahre hinweg hat sich das **Spoletto-Festspielorchester** weltweit als eines der führenden Festspielorchester etabliert. Die jungen Berufsmusiker aus Europa und Nordamerika, unter ihnen führende Instrumentalisten aus vielen namhaften Orchestern, beherrschen ein außergewöhnlich breites Opern- und Sinfoniorepertoire. Weltberühmte Dirigenten und Solisten treten mit diesem Orchester auf. Die jährlichen Konzerte in Spoleto sind wichtige Termine im europäischen Festspielkalender und werden von Funk und Fernsehen in ganz Europa mit hohen Einschaltquoten übertragen. Unter der musikalischen Leitung von Richard Hickox hat das Spoleto-Festspielorchester eine Reihe von vielbeachteten Schallplattenaufnahmen für Chandos gemacht.

Richard Hickox, Empfänger dreier *Gramophone Awards*, des *Diapason d'Or*, des *Deutschen Schallplattenpreises* und eines *Grammy* (für Brittens *Peter Grimes*), ist Musikdirektor der City of London Sinfonia, der Festspiele von Spoleto (Italien) und (zusammen mit Simon Standage) des Collegium Musicum 90, außerordentlicher Gastdirigent des London Symphony Orchestra, emeritierter Dirigent der Northern Sinfonia und Chefdirigent des BBC National Orchestra of Wales.

Er war an der Opera Australia und der Los Angeles Opera, am Teatro dell'Opera in Rom, an der Hamburgischen Staatsoper, der Komischen Oper Berlin, der Royal Opera, Covent Garden, der Scottish Opera, der Opera North und der English National Opera

engagiert. Als Gastdirigent ist er in Washington, San Francisco, Dallas und Tokio (Neues japanisches Philharmonie-orchester) aufgetreten und hat sowohl die Rundfunkorchester von München, Köln, Hamburg, Stockholm, Kopenhagen und Paris (Orchestre philharmonique) geleitet, als auch die Berliner Sinfoniker, das Residentie-Orchester in Den Haag und die Camerata Academica Salzburg beim Wiener Musikverein.

Richard Hickox hat 1997 seine 100. Einspielung auf Tonträger für Chandos gefeiert. Für die Zukunft sind Aufnahmen sinfonischer und chorischer Werke von Grainger, Rubbra, Bruch und Vaughan Williams geplant.

Menotti: Apocalisse etc.

La carrière du compositeur Gian Carlo Menotti a été dominée par le théâtre. Né en Italie en 1911, Menotti s'installa en Amérique en 1928 pour étudier au Curtis Institute of Music à Philadelphie. Il devint célèbre grâce à un "opéra-bouffe" en un acte, *Amelia al ballo* (*Amelia va au bal*, 1936), succès que suivit un défilé ininterrompu d'opéras dont *The Medium* (1945) qui resta à l'affiche de Broadway durant 212 représentations lors de la saison 1947. L'année 1950 vit la création à Philadelphie de *The Consul*, le premier opéra d'envergure de Menotti, qui allait triompher auprès du public new-yorkais. A l'époque, Menotti était considéré comme le compositeur lyrique à succès de l'après-guerre. Ce qui attirait le public, c'était le charme direct de son style lyrique, son amour éhonté de la mélodie et son refus absolu de tout dogme moderne, du sérialisme comme du néoclassicisme. Ses œuvres pour la scène – on en compte une trentaine à son répertoire – continuent d'être montées avec succès dans le monde entier.

Mais s'il connaît un vif succès sur la scène lyrique, Menotti n'a jamais obtenu pareille renommée dans le domaine de la musique instrumentale. Et pourtant, comme le révélat

les trois œuvres que l'on entend ici, Menotti s'attache à créer des images aussi frappantes, aussi dramatiques dans sa musique orchestrale que dans ses opéras – ceci est particulièrement manifeste dans la suite tirée du ballet *Sebastian*, mais aussi dans les trois mouvements d'*Apocalisse* (Apocalypse) et dans la Fantaisie pour violoncelle et orchestre.

Apocalisse

Composée en 1951–1952, *Apocalisse* fut créée par le Philadelphia Orchestra sous la baguette de celui qui l'avait commandée, Victor de Sabata; le Pittsburgh Symphony Orchestra avait auparavant présenté en concert deux des trois mouvements de l'œuvre. Selon Menotti lui-même, il s'agit:

[d']une synthèse de la multitude de textes juifs et chrétiens traitant de l'apocalypse. Les gens, pour la plupart, ne connaissent que la description de l'apocalypse offerte par Saint Jean, mais il existe de nombreux autres récits, pour la plupart poétiques. Le contenu narratif et les figures de rhétorique de ces textes traduisent une extase et une émotion extrêmes.

Chacun des trois mouvements d'*Apocalisse* illustre un genre différent d'apocalypse. Le

premier mouvement, "Improperia", est le plus vaste et le plus complexe des trois par sa structure; il s'ouvre par des fanfares menaçantes annonçant l'énergie diabolique d'une section portant l'indication *Allegro giocoso ma non troppo*. Les fanfares reviennent aux moments-clés tout au long du mouvement. Menotti révèle qu'"Improperia"

emprunte son titre à l'un des chants liturgiques de l'Eglise catholique interprétés le Vendredi saint durant l'adoration de la Croix. Le mot *improperia* lui-même est traditionnellement traduit par "reproches", traduction erronée puisqu'en réalité le chant représente la confrontation entre les bienfaits de Jésus et la souffrance que l'humanité lui a infligée.

Menotti peint ce conflit épique avec une musique d'un dynamisme et d'une intensité inattendus.

Le second mouvement, "La città celeste", offre un contraste total de structure musicale comme d'atmosphère. Menotti puise son inspiration dans l'imagerie d'un long passage de l'Apocalypse dépeignant la beauté de la nouvelle Jérusalem après l'apocalypse, une beauté dont il résume ainsi l'essence:

car Jérusalem sera bâtie de saphirs et d'émeraudes, les murs et les tours et les remparts d'or pur, et les rues de Jérusalem de beryl et de pierres précieuses.

Ce mouvement radieux en fa majeur, qui culmine en une répétition quasi obsessionnelle

thème unique, est aussi statique que le premier mouvement est dramatique. Les cercles incessants de la mélodie principale sont une métaphore musicale pour une image que Menotti découvrit dans une autre description de l'apocalypse, celle d'un royaume céleste suspendu dans les airs.

Les anges guerriers de la troisième apocalypse, "Gli angeli militanti", préparent le règne du Messie par leurs ravages sur la terre. La musique de Menotti abonde en images changeantes et mystérieuses, depuis le chatolement ternaire de l'introduction jusqu'aux cascades de son sensuelles et exotiques des cordes et de la harpe. Lorsque les fanfares d'"Improperia" se joignent à la cadence grandiose en mi majeur qui conclut l'œuvre, la victoire des anges semble absolue. Et pourtant, dans le contexte de la tonalité de la mineur qui domine ce mouvement, cette conclusion en mi majeur, malgré tout son éclat triomphant, ressemble plus à une dominante non résolue qu'à une tonique convaincante. Cette cadence pourrait, tout aussi bien, nous ramener au premier mouvement, lui aussi en la mineur, et recommencer le cycle entier de l'apocalypse – le travail des anges n'étant, après tout, qu'une lutte perpétuelle.

Fantaisie pour violoncelle et orchestre
Cette Fantaisie en un seul mouvement fut commandée par le violoncelliste Laurence

Lesser qui la créa avec l'Orchestre de la RAI de Turin en 1976. L'œuvre, qui adopte une forme-sonate au développement libre, est fermement ancrée dans la tradition des grands concertos pour violoncelle romantiques. Le fantôme du concerto de Schumann semble hanter le premier thème mélancolique, et le second thème enjoué renferme certains échos d'Elgar. La Fantaisie de Menotti ne cherche ni à développer une structure par trop originale, ni à remettre en question le lien conventionnel entre le soliste et l'orchestre. L'esthétique de cette pièce est diamétralement opposée à celle des concertos pour violoncelle de Ligeti et Lutoslawski, deux œuvres écrites à la même époque que la Fantaisie mais participant d'une sphère musicale tout autre. Menotti, contrairement à ses contemporains modernistes, est heureux de manier les gestes habituels du concerto romantique et de se servir de ces conventions pour créer une musique à l'attrait immédiat. Il n'hésite pas cependant à laisser son scea personnel sur cette musique dans des passages comme le choral dissonant au centre de la Fantaisie ainsi que dans l'orchestration délicate de l'œuvre.

Suite tirée de "Sebastian"

Menotti composa son ballet *Sebastian* en 1944 sur un argument de son cru; Edward Caton en fut le premier chorégraphe. La tragédie se déroule à Venise au dix-septième

siècle. Sebastian est au service de deux sœurs dont le frère, un aristocrate, s'est épris d'une courtisane. Les sœurs, qui ne voient pas cette union d'un bon œil, veulent séparer leur frère et cette prostituée. Sebastian est lui aussi secrètement amoureux de la courtisane; durant un défilé religieux, il trouve l'un de ses voiles. Les sœurs dérobent le voile à Sebastian, bien décidées à user de leurs pouvoirs de magie noire pour détruire la courtisane. Elles taillent une sculpture de la courtisane dans de la cire, la recouvrent du voile avant d'y planter des aiguilles. La courtisane ressent chaque aiguille comme si sa propre chair venait d'être transpercée. Ayant découvert le stratagème, Sebastian détruit la statue en l'absence des sœurs et place le voile sur son propre corps. A leur retour, les sœurs continuent de torturer ce qu'elles croient être la statue de la courtisane. Blessé à mort, Sebastian tombe et la courtisane est sauvée – ignorant tout du sacrifice de Sebastian.

La musique de Menotti fait ressortir le drame de cette histoire extraordinaire avec chaleur et pittoresque. La suite orchestrale contient presque toute la musique du ballet, ses sept mouvements correspondant aux moments-clés de l'action. Une "Introduction" plante le décor, avec ses carillons et son remue-ménage joyeux; suit une charmante "Barcarolle", un pas de deux pour le gentilhomme et la courtisane. Dans "Bataille

de rue", les deux sœurs terrorisent la courtisane au son d'une fugue féroce. Elles sont interrompues par un "Cortège" religieux qui juxtapose la splendeur de la musique liturgique et de simples mélodies de fêtes. Sebastian trouve le voile et danse avec ferveur avec ce souvenir de la courtisane ("La Danse de Sebastian"). La "Danse de la courtisane blessée" illustre la souffrance de la courtisane par des gestes d'une grande violence rythmique qui, aussi bien par leur contenu musical que leur intensité dramatique, évoquent *Le Sacre du printemps* de Stravinski. La "Pavane" décrit la mort de Sebastian avec une musique émouvante de tendresse.

© 2001 Tom Service

Traduction: Nicole Valencia

Raphael Wallfisch commença à jouer du violoncelle à l'âge de huit ans puis, inspiré par le talent de Zara Nelsova, il poursuivit ses études avec d'éminents professeurs comme Gregor Piatigorski, Amaryllis Fleming, Amadeo Baldovino et Derek Simpson. A vingt-quatre ans, il remporta le Concours international de violoncelle Gaspar Cassadó à Florence, succès qui marqua le début de nombreuses tournées internationales. Parmi ses enregistrements, on notera plusieurs œuvres britanniques dont les concertos de Bax, Finzi et Walton ainsi que la

Symphonie pour violoncelle de Britten, pour Chandos. Sa lecture du Concerto pour violoncelle de Dvořák avec Sir Charles Mackerras et le London Symphony Orchestra est considérée comme l'une des plus belles versions disponibles aujourd'hui. Il travaille étroitement avec les plus grands compositeurs britanniques tels Sir Peter Maxwell Davies, James MacMillan, Robert Saxton et Sir John Tavener.

Jouissant depuis plus de quarante ans d'une excellente réputation, l'**Orchestre du Festival de Spolète** est reconnu comme l'un des plus grands orchestres de festival du monde. Réunissant de jeunes musiciens professionnels d'Europe et d'Amérique du Nord, l'Orchestre compte dans ses rangs des chefs de pupitre et des membres de nombreux orchestres importants. Son répertoire lyrique et symphonique est remarquablement varié et il se produit avec certains des chefs d'orchestre et solistes les plus populaires du monde. Les concerts annuels de l'Orchestre à Spolète, dates importantes du calendrier estival des festivals européens, sont retransmis à la radio et à la télévision pour un large public européen. Les enregistrements réalisés par l'Orchestre du Festival de Spolète pour Chandos sous la direction de son directeur musical actuel, Richard Hickox, ont été largement applaudis.

Richard Hickox, qui compte à son palmarès trois Prix décernés par la revue *Gramophone*, un *Diapason d'Or*, le *Deutsche Schallplattenpreis* et un *Grammy* (pour son *Peter Grimes* de Britten), est directeur musical du City of London Sinfonia, du Festival de Spolète (Italie) et, en collaboration avec Simon Standage, de Collegium Musicum 90; il est aussi chef associé du London Symphony Orchestra, chef honoraire du Northern Sinfonia et chef principal du BBC National Orchestra of Wales.

Il s'est produit avec Opera Australia, l'Opéra de Los Angeles, le Teatro dell'Opera de Rome et celui de Hambourg, le Komische Oper de Berlin, le Royal Opera, Covent Garden, le Scottish Opera, Opera North et l'English

National Opera. Il a été invité à diriger à Washington, San Francisco, Dallas, Tokyo (la Nouvelle Philharmonie du Japon), il a travaillé avec l'Orchestre de la Radio de Munich, de Cologne, de Hambourg, de Stockholm, de Copenhague ainsi qu'à Paris (Orchestre philharmonique); il a dirigé l'Orchestre symphonique de Berlin, l'Orchestre de la Résidence de la Haye et le Camerata Academica de Salzbourg au Musikverein de Vienne.

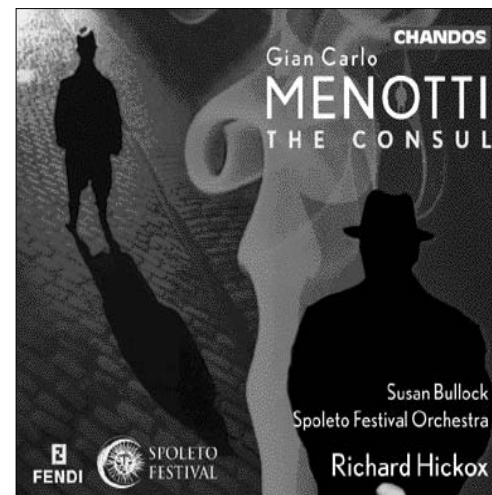
Richard Hickox a réalisé son centième enregistrement pour Chandos Records en 1997. Ses projets d'avenir concernent entre autres des œuvres chorales et symphoniques de Grainger, Rubbra, Bruch et Vaughan Williams.

Also available

Gian Carlo Menotti
Martin's Lie
Five Songs for tenor and orchestra
Canti della lontananza for soprano and piano
CHAN 9605

Also available

Gian Carlo Menotti
The Consul
CHAN 9706(2)

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201. Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

Chandos 24-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producer Ralph Couzens

Assistant producer Richard Hetherington

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineers David O'Carroll and Michael Collins

Editor Rachel Smith

Recording venue Teatro Nuovo, Spoleto, Italy; 9–13 July 2000

Front cover Photograph © Photonica

Back cover Photograph of Richard Hickox by Nicky Johnston

Design Sean Coleman

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright G. Schirmer Inc. (*Apocalisse*, *Fantasia*), BMG Ricordi S.p.A. (Suite from *Sebastian*)

© 2001 Chandos Records Ltd

© 2001 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England

Printed in the EU

Raphael Wallfisch

MENOTTI: APOCALISSE ETC. - Wallfisch/Spoletto Festival Orchestra/Hickox

CHANDOS
CHAN 9900

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9900

Gian Carlo Menotti (b. 1911)**Apocalisse** 20:46*Apocalypse*

Symphonic Poem for Orchestra

[1]	I Improperia. Adagio, solenne – Allegro – Adagio –
Allegro molto – Andante maestoso – Allegro	11:29
[2]	II La città celeste. Adagio, ma non troppo,
molto cantabile	4:23
[3]	III Gli angeli militanti. Allegro giocoso ma non troppo –
Lento	4:51

premiere recording

[4]	Fantasia for Cello and Orchestra* 15:34
Allegro moderato |
|-----|--|

Suite from 'Sebastian' 24:31
for Orchestra

[5]	I Introduction. Adagio – Allegro molto – Adagio	2:09
[6]	II Barcarolle. Andante con moto	3:52
[7]	III Street Fight. Allegro energico	1:24
[8]	IV Cortège. L'istesso tempo	4:52
[9]	V Sebastian's Dance: Tempo di Valzer moderato	2:36
[10]	VI Dance of the Wounded Courtesan. Molto moderato –
Andante maestoso, ma con moto – Allegro –
Moderato – Allegro agitato	4:41
[11]	VII Pavane. Andante calmo	4:54

TT 61:06

24 bit
96 kHz

DDD

SPOLETO
FESTIVALSponsored by
**FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARISPO
CASSA DI RISPARMIO DI
SPOLETO S.p.A.****Raphael Wallfisch** cello*
Spoletto Festival Orchestra
Richard Hickox**CHANDOS RECORDS LTD**
Colchester . Essex . England© 2001 Chandos Records Ltd © 2001 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

MENOTTI: APOCALISSE ETC. - Wallfisch/Spoletto Festival Orchestra/Hickox

CHANDOS
CHAN 9900