

TURNAGE

*Concerto for two violins
& orchestra
'Shadow Walker'*

onyx

BERLIOZ
Symphonie fantastique

Vadim Repin • Daniel Hope
BORUSAN ISTANBUL
PHILHARMONIC ORCHESTRA
Sascha Goetzel

MARK-ANTHONY TURNAGE (b.1960)

'Shadow Walker' Concerto for two violins & orchestra*

1. I	5.06
2. II	7.05
3. III	3.49
4. IV	6.52

HECTOR BERLIOZ (1803-69)

Symphonie fantastique op.14

5. I Rêveries – Passions	16.05
6. II Un bal	6.58
7. III Scène aux champs	17.46
8. IV Marche au supplice	4.27
9. V Songe d'une nuit du sabbat	11.01

Total timing: 79.23

Vadim Repin, Daniel Hope violins*

Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

Sascha Goetzl conductor

Daniel Hope appears courtesy of Deutsche Grammophon GmbH

ANAT SANAT SANI
ANBORUSANBOI
ANATSANATSANL
SANIRODTICANTRO

www.borusansanat.com

Turnage – Shadow Walker

Mark-Anthony Turnage's new double violin concerto, *Shadow Walker*, was premiered by soloists Vadim Repin and Daniel Hope in Istanbul on 19 October 2017 with the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra under Sascha Goetzl. The new 25-minute work is dedicated to artist Mark Wallinger, whom Turnage collaborated with on his ballets *Trespass* and *Undance*. The title *Shadow Walker* is drawn from a Wallinger video in which the artist films his shadow as he walks along Shaftesbury Avenue in London, exploring themes of identity and replicated imaging. The disembodied shadow takes on its own life in relation to the public on the streets, allowing the artist to experience the city as a flaneur behind a mask of anonymity. Turnage's work also references Wallinger's series of 'id paintings', life-size action art images whose bilateral symmetry resembles the two halves of the human body.

Mark-Anthony Turnage describes how 'I've been drawn to compose double concertos before, such as *Dispelling the Fears* for two trumpets, and in *Shadow Walker* I've again been intrigued by the possibilities of interplay between the two soloists. The idea of shadowing can take many musical forms, such as through canonic writing and the imitation of intervals, though I haven't gone as far as composing a fugue. The string sound of Vadim Repin and Daniel Hope should blend particularly well, almost like two aspects of the same identity. There isn't a strict hierarchical relationship with one violin the shadow of the other – it is much more equal and fluid.

'The obvious model is the Bach *Double Violin Concerto*, which I love, but I don't see the new work as neo-classical and haven't tried to pastiche a baroque style. My passion for Bach is more to do with the technical aspect, something pure in his music which transcends style. My orchestration is quite distant from Bach, unusually coloured with some Turkish percussion instruments including *kaşık*, *davul* and *bass darbuka*, reflecting the Istanbul orchestra premiering the work.'

Shadow Walker is cast in four movements, Fast-Slow-Fast-Slow, with the third movement taking the form of a scherzo. A wide range of contrapuntal techniques are employed by Turnage, from general imitation and echo, to strict canon – such as the opening of the fourth movement starting with the two soloists in turn and proliferating through the strings to build a rhythmically and harmonically complex texture. Mirror canon also appears, which is more closely related to the symmetrical techniques in Wallinger's 'id paintings'.

Berlioz – Symphonie fantastique op.14

In September 1827, Hector Berlioz went to a performance of *Hamlet* at The Odéon-Théâtre in Paris. There in a *coup de foudre* he fell in love with the English Irish-born actress playing Ophelia. Her name was Harriet Smithson. All his attempts to meet or contact her met with no success. Berlioz even rented an apartment from where he could see her return home and watch until she went to sleep.

From this letter to his father, written in February 1830, we get a vivid glimpse of Berlioz's impetuous, excessive and passionate state of mind: 'I wish I could ... calm the feverish excitement which so often torments me; but I shall never find it, it comes from the way I am made. In addition, the habit I have got into of constantly observing myself means that no sensation escapes me, and reflection doubles it – I see myself in a mirror.'

Over the three years following that memorable *Hamlet*, Berlioz wrote the work that has come to define him, the first real symphony of the Romantic period, a musical autobiography and gigantic love letter written for the object of his affections. The *Symphonie fantastique* received its first performance at the Paris Conservatoire on 5 December 1830, a date Berlioz timed to coincide with the return to Paris of his *grande passion*. 'Alas!' wrote Berlioz, 'I learned afterwards that, absorbed in her own brilliant career, she never even heard of my name, my struggles, my concert, or my success!' In the audience, however, were Meyerbeer, Spontini and the 19-year-old Franz Liszt whom Berlioz had met for the first time the day before. Afterwards, Berlioz recorded, '[Liszt] literally dragged me off to have dinner at his house and overwhelmed me with the vigour of his enthusiasm'. An anonymous reviewer wrote of the premiere: 'I accept that this symphony is of an almost inconceivable strangeness... But for anyone who isn't too concerned about the rules I believe that M. Berlioz, if he carries on in the way he has begun, will one day be worthy to take his place beside Beethoven.'

Two years later, having discovered that Harriet was back in Paris, Berlioz arranged for a second performance of the *Symphonie fantastique*. This time, the bewildered actress came, heard and was conquered. He knew no English and she knew no French, but after a feverish courtship in which they became lovers and Berlioz made a feeble attempt at suicide to prove the intensity of his feelings for her, they married in October 1833. Predictably, perhaps, the marriage was not a success. They separated a decade later.

The Symphony, subtitled 'An Episode in the Life of an Artist', is in five movements. A young musician of unhealthy and sensitive nature is haunted by a woman's face. His Beloved takes the form of a musical phrase, like an earworm. He sees her everywhere until at last, despairing of ever gaining her love, he poisons himself with opium – not enough to kill him but enough to give him horrible visions. It was no coincidence that in 1828 Alfred de Musset had published his version of Thomas de Quincey's *Confessions of an English Opium-Eater* (1821). There is little doubt that Berlioz was taking opium throughout 1829 and 1830.

1. 'Dreams, Passions'

After the morose introduction and the first eight bars of the agitated main section comes the first presentation of Berlioz's *idée fixe* – the phrase that represents the Beloved – played on unison flute and first violins. This *leitmotif* will be heard throughout the course of the Symphony, uniting the five movements. Berlioz had previously used it in a cantata entitled *Herminie* written for his Prix de Rome examination.

2. 'A Ball'

The scene is a crowded ballroom where our hero spots his Beloved among the whirling dancers (a 3/8 version of the *idée fixe* on flute and oboe floating above the waltz rhythm).

3. 'In the Fields'

Arguably the most original of all five movements, despite the similarity to the corresponding movement of Beethoven's 'Pastoral' Symphony. It is a summer evening in the country and our artist hears two shepherds who play, in alternation, the 'Ranz des vaches' – the tune used by Swiss shepherds to call their flocks. The Beloved appears suddenly, disturbing his tranquil thoughts...The shepherds' piping resumes, we hear the distant roll of thunder (four kettledrums). Solitude, loneliness, despondency.

4. 'March to the Scaffold'

The artist dreams he has murdered his Beloved. He has been condemned to death and is being led to his execution. The music rises to a tumultuous climax – there is a pause and we hear the *idée fixe* played softly on the solo clarinet, a last thought of love before the blade of the guillotine falls with horrible brutality. Nearly all the material of this fourth movement (and much of the third as well) were lifted from the pages of Berlioz's unfinished opera *Les Francs Juges*.

5. 'Dream of a Witches' Sabbath'

A second even more grotesque scene forms the finale of the Symphony. The artist dreams he is present at a witches' wild orgy surrounded by fearful spirits and monsters. The Beloved is here, joining in the revelry – we hear the *idée fixe* now transformed into a squawking, vulgar dance tune. We hear references to the *Dies Irae* (the plainchant sung in a Mass for the dead) and then the theme of the *Ronde du sabbat* – the witches' dance – presented fugally and building to a thrilling, cataclysmic climax.

Jeremy Nicholas 2018

Turnage – Shadow Walker

Mark-Anthony Turnage's neues Violin-Doppelkonzert *Shadow Walker* wurde am 19. Oktober 2017 von den Solisten Vadim Repin und Daniel Hope mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra unter Sascha Goetzl in Istanbul uraufgeführt. Auf diese erste Aufführung folgte eine Europa-Tournee mit Stationen in der Philharmonie Essen (20. Oktober), im Gallus-Saal in Ljubljana (21. Oktober), im Wiener Musikverein (23. Oktober) und in der Maag Halle Zürich (25. Oktober). *Shadow Walker* ist ein gemeinsames Auftragswerk des Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, der Philharmonie Essen und des Trans-Siberian Art Festival, bei dem einige Veranstaltungen in Vadim Repin's Geburtsstadt Nowosibirsk stattfinden.

Das neue 25-minütige Werk ist dem Künstler Mark Wallinger gewidmet, der mit Turnage bei seinen Balletten *Trespass* und *Undance* zusammengearbeitet hat. Der Titel *Shadow Walker* stammt aus einem Video von Wallinger, in dem der Künstler seinen Schatten filmt, während er die Shaftesbury Avenue in London entlanggeht, wobei er Themen von Identität und replizierter Bildaufzeichnung erkundet. Der körperlose Schatten nimmt im Zusammenhang mit den Leuten auf der Straße selbst Leben an und gibt dem Künstler die Möglichkeit, die Stadt als Flaneur hinter einer Maske von Anonymität zu erleben. Turnage's Werk verweist auch auf Wallinger's Serie von „*id paintings*“, lebensgroße Aktionskunst-Bilder, deren bilaterale Symmetrie den beiden Hälften des menschlichen Körpers gleicht.

Mark-Anthony Turnage schreibt dazu: „Ich habe mich schon vorher für die Komposition von Doppelkonzerten interessiert, wie in *Dispelling the Fears* für zwei Trompeten, und in *Shadow Walker* war ich wieder fasziniert von den Möglichkeiten des Wechselspiels zwischen den beiden Solisten. Die Vorstellung des Schattenwerfens lässt sich in vielen musikalischen Formen ausdrücken, wie z. B. durch Kanons und Intervallimitation, allerdings habe ich keine Fuge komponiert. Der Streicherklang von Vadim Repin und Daniel Hope sollte sich besonders gut mischen, fast wie zwei Aspekte derselben Identität. Es gibt keine strenge hierarchische

Beziehung mit einer Geige als Schatten der anderen – es ist viel gleichartiger und fließender.

Bachs *Konzert für zwei Violinen*, das ich liebe, ist eindeutig das Vorbild, aber ich verstehe das neue Werk nicht als neoklassizistisch und habe nicht versucht, einen Barockstil nachzuahmen. Meine Leidenschaft für Bach hat mehr mit dem technischen Aspekt zu tun, einer Reinheit in seiner Musik, die über Stil hinausgeht. Meine Orchestrierung ist von der Bachs ganz entfernt und bekommt eine ungewöhnliche Klangfarbe dank einiger türkischer Perkussionsinstrumente, darunter Kaşık, Davul und Bassdarbuka, die das Istanbuler Orchestra, das Uraufführungorchester des Werkes, reflektieren.“

Shadow Walker ist viersätzig, Schnell-Langsam-Schnell-Langsam, wobei der dritte Satz die Form eines Scherzos annimmt. Turnage verwendet vielfältige kontrapunktische Techniken, von allgemeiner Imitation und Echowirkung bis zu strengem Kanon – wie etwa am Beginn des vierten Satzes, wo die beiden Solisten abwechselnd einsetzen und sich dann mit weiteren Streichern zu einer rhythmisch und harmonisch komplexen Struktur aufbauen. Auch ein Spiegelkanon kommt vor, der enger mit den symmetrischen Techniken in Wallingers „*id paintings*“ verwandt ist.

Berlioz – Symphonie fantastique op. 14

Im September 1827 besuchte Hector Berlioz eine Aufführung von *Hamlet* im Odéon in Paris. Er verliebte sich auf der Stelle in die englische, in Irland geborene Schauspielerin, die Ophelia spielte. Ihr Name war Harriet Smithson. Alle seine Versuche, mit ihr in Kontakt zu kommen, blieben erfolglos. Berlioz mietete sogar eine Wohnung, von der aus er sie bei ihrer Heimkehr beobachten konnte, bis sie schlafen ging.

Aus einem Brief an seinen Vater vom Februar 1830 erhält man einen anschaulichen Eindruck von Berlioz' ungestümer, exzessiver und leidenschaftlicher Gemütsverfassung: „Ich möchte ein Mittel finden, das meine fieberhafte Hitze beruhigt, die mich so oft quält; ich werde es niemals finden, das kommt von meiner Veranlagung. Darüberhinaus habe ich die Gewohnheit angenommen, mich ständig zu beobachten, was dazu führt, dass keine Empfindung mir entgeht und dass sie durch die Reflexion verdoppelt wird; ich sehe mich in einem Spiegel.“

Nachdem er Harriet Smithson erstmals gesehen hatte, schrieb er in den folgenden drei Jahren das Werk, mit dem er schließlich verbunden wurde: die erste wirkliche Sinfonie der Romantik, eine musikalische Autobiographie und ein gewaltiger Liebesbrief für das Objekt seiner Gefühle. Die *Symphonie fantastique* wurde im Pariser Conservatoire am 5. Dezember 1830 uraufgeführt, ein Datum, das Berlioz zeitlich mit der Rückkehr seiner *grande passion* nach Paris abgestimmt hatte. Berlioz schrieb darüber: „Ach, ich habe später erfahren, dass sie, die nur ihrer herrlichen Aufgabe lebte, von meinem Konzert, meinem Erfolg, meinen

Anstrengungen und von mir selbst nicht einmal hatte sprechen hören.“ Im Publikum befanden sich jedoch Meyerbeer, Spontini und der 19-jährige Franz Liszt, dem Berlioz am Tag zuvor erstmals begegnet war. Berlioz erinnerte sich danach, „[Liszt] schleppte mich förmlich zum Dinner in seine Wohnung ab und überwältigte mich mit seiner nachdrücklichen Begeisterung“. Ein anonymen Kritiker schrieb über die Premiere: „Ich sehe ein, dass diese Sinfonie von fast unbegreiflicher Fremdartigkeit ist... Aber als jemand, der sich nicht allzusehr um die Regeln schert, meine ich, dass M. Berlioz, wenn er auf diesem Weg fortfährt, es eines Tages wert sein wird, seinen Platz neben Beethoven einzunehmen.“

Als Berlioz zwei Jahre später feststellte, dass Harriet wieder in Paris war, organisierte er eine zweite Aufführung der *Symphonie fantastique*. Diesmal kam die verblüffte Schauspielerin, lauschte und war bezwungen. Er konnte nicht Englisch, sie nicht Französisch, aber nach einer Zeit fieberhaften Werbens, in der sie Liebende wurden und Berlioz einen kläglichen Selbstmordversuch unternahm, um seine starken Gefühle für sie zu beweisen, heirateten sie im Oktober 1833. Wie wohl vorauszusehen war, wurde die Ehe kein Erfolg. Sie trennten sich ein Jahrzehnt später.

Die Sinfonie, die den Untertitel „Episode aus dem Leben eines Künstlers“ trägt, hat fünf Sätze. Ein junger Musiker von kränklicher und sensibler Natur wird vom Antlitz einer Frau verfolgt. Seine Geliebte nimmt die Form einer musikalischen Phrase (gleich einem Ohrwurm) an. Er erblickt sie überall, bis er sich schließlich, voller Verzweiflung darüber, jemals ihre Liebe erringen zu können, mit Opium vergiftet – nicht genug, um sich umzubringen, doch hat er danach schreckliche Visionen. Es war kein Zufall, dass Alfred de Musset seine Übersetzung von Thomas de Quinceys *Confessions of an English Opium-Eater* (1821) 1828 veröffentlicht hatte. Es gibt kaum Zweifel daran, dass Berlioz 1829 und 1830 immer wieder Opium genommen hat.

1. „Träumereien – Leidenschaften“

Nach der tristen Einleitung und den ersten acht Takten des bewegten Hauptteils erklingt Berlioz' *idée fixe* zum ersten Mal – die Phrase, die die Geliebte darstellt –, unisono gespielt von Flöte und ersten Geigen. Dieses *Leitmotiv* ist die ganze Sinfonie hindurch zu hören und verbindet die fünf Sätze. Berlioz hatte es zuvor in seiner Kantate *Herminie* verwendet, die er für den Prix de Rome-Wettbewerb geschrieben hatte.

2. „Ein Ball“

In einem überfüllten Ballsaal erblickt unser Held seine Geliebte unter den wirbelnden Tänzern (eine 3/8-Version der *idée fixe* für Flöte und Oboe, die über dem Walzerrhythmus schweben).

3. „Szene auf dem Lande“

Wohl der originellste aller fünf Sätze, trotz seiner Ähnlichkeit mit dem entsprechenden Satz in Beethovens *Pastorale*. An einem Sommerabend auf dem Land lauscht unser Held zwei Hirten, die abwechselnd den „Ranz des vaches“ spielen – eine Weise mit der die Schweizer Hirten ihre Herden rufen. Die Geliebte erscheint plötzlich und stört seine ruhigen Gedanken... Die Hirten spielen wieder auf ihrer Pflöf, in der Ferne erklingt Donnerrollen (vier Kesselpauken). Einsamkeit, Verlassenheit, Verzweiflung.

4. „Gang zum Richtplatz“

Der Künstler träumt, dass er seine Geliebte ermordet hat. Er wird zum Tod verurteilt und zu seiner Hinrichtung geführt. Die Musik steigert sich zu einem aufgewühlten Höhepunkt – es gibt eine Pause und dann erklingt die *idée fixe*, zart von der Soloklarinette gespielt, ein letzter Gedanke der Liebe, bevor das Fallbeil der Guillotine mit entsetzlicher Brutalität heruntersaut. Fast das gesamte Material dieses vierten Satzes (sowie vieles im dritten) wurde der Musik für Berlioz' unvollendete Oper *Les Francs Juges* entnommen.

5. „Traum von einer Walpurgisnacht“

Eine zweite noch groteskere Szene bildet den Finalsatz der Sinfonie. Der Künstler träumt, dass er einem wilden Hexensabbat beiwohnt und von schrecklichen Geistern und Monstern umgeben ist. Die Geliebte nimmt an der Orgie teil – die *idée fixe* erklingt nun als kreischende, vulgäre Tanzmelodie. Es gibt Anklänge an das *Dies Irae* (der Hymnus in einer Totenmesse) und darauf folgt das Thema der Ronde du sabbat (des Hexentanzes), das fugiert dargeboten wird und sich zu einem packenden, verheerenden Höhepunkt steigert.

Jeremy Nicholas 2018

Übersetzungen: Christiane Frobenius

Turnage – Shadow Walker

Le nouveau Double Concerto pour violon de Mark-Anthony Turnage, *Shadow Walker*, a été créé par les solistes Vadim Repin et Daniel Hope à Istanbul le 19 octobre 2017 avec l'Orchestre philharmonique de Borusan sous la direction de Sascha Goetzl. Cette création a été suivie d'une tournée européenne qui est passée par la Philharmonie d'Essen (20 octobre), la Salle Gallus de Ljubljana (21 octobre), le Musikverein de Vienne (23 octobre) et la Maag Halle de Zürich (25 octobre). *Shadow Walker* est une commande conjointe de l'Orchestre philharmonique de Borusan, de la Philharmonie d'Essen et du Festival d'art transsibérien qui propose notamment des manifestations à Novossibirsk, la ville natale de Vadim Repin.

Ce nouvel ouvrage d'une durée de 25 minutes est dédié à l'artiste Mark Wallinger, avec qui Turnage a collaboré sur les ballets *Trespass* et *Undance*. Le titre de *Shadow Walker* provient d'une vidéo de Wallinger où l'artiste filme son ombre tandis qu'il marche sur Shaftesbury Avenue à Londres, explorant les thèmes de l'identité et de l'imagerie répliquée. L'ombre désincarnée est douée de sa propre existence en lien avec le public de la rue, permettant à l'artiste d'aborder la ville en flâneur derrière le masque de l'anonymat. L'œuvre de Turnage fait également référence à la série des *id paintings* de Wallinger, des images artistiques animées en taille réelle dont la symétrie bilatérale est semblable aux deux moitiés du corps humain.

Mark-Anthony Turnage déclare avoir déjà été « tenté de composer des doubles concertos, comme *Dispelling the Fears* pour deux trompettes, et dans *Shadow Walker*, j'ai à nouveau été stimulé par les possibilités d'interaction entre les deux solistes. L'idée de l'ombre peut adopter de nombreuses formes musicales, comme l'écriture en canon et l'imitation d'intervalles, même si je ne suis pas allé jusqu'à composer une fugue. Les sonorités des cordes de Vadim Repin et de Daniel Hope sont censées s'amalgamer particulièrement bien, presque comme deux aspects de la même identité. Il n'y a pas de stricte relation hiérarchique où un violon serait l'ombre de l'autre : le rapport est bien plus fluide et égalitaire. »

« Le modèle évident est le *Double Concerto pour violon* de Bach, que j'adore, mais je ne considère pas ce nouvel ouvrage comme néoclassique et je n'ai pas essayé de faire le pastiche d'un style baroque. Ma passion pour Bach est davantage en lien avec l'aspect technique, une certaine pureté dans sa musique qui transcende les questions de style. Mon orchestration est très éloignée de Bach, avec les coloris insolites de percussions turques, y compris les cuillers, le *davul* et la darbouka de basse, un reflet de l'orchestre d'Istanbul qui a créé le concerto. »

Shadow Walker comporte quatre mouvements, rapide-lent-rapide-lent, et le troisième mouvement prend la forme d'un scherzo. Turnage y emploie un large éventail de techniques contrapuntiques, depuis l'imitation générale et l'écho jusqu'au canon le plus strict – comme

dans l'ouverture du quatrième mouvement qui débute avec les deux solistes en alternance et prolifère par le biais des cordes pour établir une texture complexe sur les plans rythmique et harmonique. Des canons en miroir apparaissent également, plus étroitement en rapport avec les techniques symétriques des *id paintings* de Wallinger.

Berlioz – Symphonie fantastique op. 14

En septembre 1827, Hector Berlioz se rendit à une représentation de *Hamlet* au Théâtre de l'Odéon de Paris et là, ce fut le coup de foudre : il tomba éperdument amoureux de l'actrice anglaise née en Irlande qui incarnait Ophélie. Elle s'appelait Harriet Smithson. Berlioz tenta en vain de la rencontrer ou d'entrer en contact avec elle, et il alla même jusqu'à louer un appartement depuis lequel il pouvait la voir rentrer chez elle et veiller jusqu'à ce qu'elle s'endorme.

Une lettre à son père écrite en février 1830 nous offre un aperçu très parlant de l'état d'esprit impétueux, excessif et passionné dans lequel se trouvait alors Berlioz. Il y dit souhaiter pouvoir apaiser l'exaltation fiévreuse qui le tourmente si souvent mais ne jamais y parvenir, car il se connaît : « En outre, l'habitude que j'ai prise de m'observer continuellement fait qu'aucune sensation ne m'échappe et la réflexion la rend double, je me vois dans un miroir. »

Au fil des trois années qui suivirent ce *Hamlet* mémorable, Berlioz composa l'ouvrage qui allait le définir, la première véritable symphonie de l'ère romantique, une autobiographie musicale et une immense lettre d'amour écrite pour l'objet de sa tendresse. La *Symphonie fantastique* fut créée au Conservatoire de Paris le 5 décembre 1830, date que Berlioz choisit pour qu'elle coïncide avec le retour à Paris de sa grande passion. Hélas, comme il l'écrivit, il apprit par la suite qu'elle était tellement absorbée par sa propre et brillante carrière qu'elle n'avait jamais entendu parler de lui et rien su de ses vicissitudes, de son concert, ou du succès qu'il avait rencontré. Toutefois, parmi l'assistance figuraient Meyerbeer, Spontini et Franz Liszt, alors âgé de 19 ans, dont Berlioz avait fait la connaissance la veille du concert. Par la suite, comme le raconta Berlioz, Liszt « m'a pour ainsi dire emmené de force dîner chez lui en m'accablant de tout ce que l'enthousiasme a de plus énergique ». Un critique anonyme qui avait assisté à la création déclara accepter l'étrangeté presque inconcevable de la symphonie, ajoutant que selon lui, et si l'on ne se souciait pas trop du respect des règles, en poursuivant sur la même lancée, M. Berlioz serait un jour digne de prendre place aux côtés de Beethoven.

Deux ans après, ayant appris que Harriet était de retour à Paris, Berlioz s'arrangea pour faire exécuter à nouveau la *Symphonie fantastique*. Cette seconde fois, l'actrice déconcertée se rendit au concert, entendit l'ouvrage et fut conquise. Berlioz ne parlait pas anglais et elle ne parlait pas français, mais après qu'il lui eut fait une cour empressée et qu'ils furent devenus

amants – Berlioz fit même une timide tentative de suicide afin de démontrer l'intensité de ses sentiments pour elle –, ils se marièrent en octobre 1833. Leur union ne fut guère heureuse, ce qui était sans doute à prévoir, et ils se séparèrent dix ans plus tard.

La Symphonie est sous-titrée « Épisode de la vie d'un artiste » et comporte cinq mouvements. Un jeune musicien sensible et malade est obsédé par le visage d'une femme. Sa Bien-aimée prend l'apparence d'une phrase musicale obsédante. Il la voit partout jusqu'à ce que finalement, désespérant de pouvoir jamais conquérir son amour, il s'empoisonne avec de l'opium, ce qui ne suffit pas à le tuer mais lui fait faire des hallucinations épouvantables. Ce n'est pas un hasard si en 1828, Alfred de Musset avait publié sa version de *L'Anglais mangeur d'opium* (1821) de Thomas de Quincey, et il est quasiment avéré que Berlioz consomma de l'opium en 1829 et 1830.

1. « Réveries, passions »

Après la morose introduction et les huit premières mesures de la section principale agitée intervient la première présentation de l'idée fixe de Berlioz – la phrase qui représente la Bien-aimée – jouée à l'unisson par la flûte et les premiers violons. On réentendra ce leitmotiv tout au long de la symphonie, donnant leur cohésion aux cinq mouvements. Berlioz l'avait préalablement utilisé dans une cantate intitulée *Herminie* qu'il avait écrite pour présenter le concours du Prix de Rome.

2. « Un bal »

La scène se déroule dans une salle de bal pleine de monde où notre héros aperçoit sa Bien-aimée parmi les danseurs qui virevoltent (une version à 3/8 de l'idée fixe à la flûte et au hautbois flotte au-dessus du rythme de valse).

3. « Scène aux champs »

Sans doute le plus original des cinq mouvements malgré sa similitude avec le mouvement correspondant de la Symphonie « pastorale » de Beethoven. Par un soir d'été à la campagne, notre artiste entend deux bergers qui jouent, en alternance, le « Ranz des vaches » – la mélodie utilisée par les bergers suisses pour rameuter leurs troupeaux. La Bien-aimée apparaît soudain, dérangeant ses pensées paisibles, puis la musique des bergers reprend et on entend au lointain le roulement du tonnerre (quatre timbales). Isolement, solitude et abattement.

4. « Marche au supplice »

L'artiste rêve qu'il a assassiné sa Bien-aimée. Il a été condamné à mort et on le mène au supplice. La musique atteint un apogée tumultueux – une pause, puis on entend l'idée fixe jouée doucement à la clarinette seule, comme une dernière pensée amoureuse avant que la lame de la guillotine ne s'abatte avec une horrible brutalité. Presque tout le matériau de ce quatrième mouvement (ainsi qu'une bonne part du

troisième) a été emprunté à des pages de l'opéra inachevé de Berlioz *Les Francs Juges*.

5. « Songe d'une nuit du sabbat »

Le finale de la Symphonie est constitué par une seconde scène encore plus grotesque. L'artiste rêve qu'il participe à un sauvagement sabbat de sorcières, environné par des spectres et des monstres terrifiants. La Bien-aimée est là et se joint à la bacchanale – l'idée fixe est maintenant devenue une mélodie de danse stridente et vulgaire. On entend des références au *Dies Irae* (le plain-chant de la Messe des morts), puis le thème de la Ronde du sabbat, présenté sous forme de fugue, qui atteint un paroxysme électrisant et cataclysmique.

Jeremy Nicholas 2018

Traductions : David Ylla-Somers

Vadim Repin

Born in Siberia in 1971, Vadim Repin was 11 when he won the gold medal in all age categories in the Wieniawski Competition and gave his recital debuts in Moscow and St Petersburg. At 14 he made his debuts in Tokyo, Munich, Berlin and Helsinki; a year later in Carnegie Hall. At 17 he was the youngest ever winner of the Concours Reine Elisabeth.

Since then he has performed with all the world's greatest orchestras and conductors. Among the highlights of his career in the past few seasons have been tours with the London Symphony Orchestra and Valery Gergiev, the NHK Orchestra and Charles Dutoit, a tour of Australia with the London Philharmonic Orchestra and Vladimir Jurowski, and acclaimed premieres in London, Philadelphia, New York's Carnegie Hall, the Salle Pleyel in Paris and Amsterdam's Concertgebouw of the violin concerto written for him by James MacMillan, culminating in a BBC Proms at the sold-out Royal Albert Hall.

Vadim has recorded the Macmillan Violin Concerto for Onyx – available on ONYX 4157.

Daniel Hope

Daniel Hope has toured the world as a virtuoso soloist for 25 years and is celebrated for his musical versatility as well as his dedication to humanitarian causes. Winner of the 2015 European Cultural Prize for Music, whose previous recipients include Daniel Barenboim, Plácido Domingo and the Berlin Philharmonic Orchestra, Daniel Hope appears as soloist with the world's major orchestras and conductors, also directing many ensembles from the violin. Since the start of the 2016/17 season, Daniel Hope has been Music Director of the Zurich Chamber Orchestra – an orchestra with whom he has been closely associated since his early childhood.

Daniel Hope was raised in London and studied the violin with Zakhar Bron. The youngest ever member of the Beaux Arts Trio during its final six seasons, today Daniel Hope performs at all the world's greatest halls and festivals: from Carnegie Hall to the Concertgebouw Amsterdam, from Salzburg to Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Vorpommern (where he was Artistic Director from 2009–2013) and from Aspen to the BBC Proms and Tanglewood. He has worked with conductors including Kurt Masur, Kent Nagano and Christian Thielemann, as well as with the world's greatest symphony orchestras including Boston, Chicago, Berlin, Paris, London, Los Angeles and Tokyo.

Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

The history of the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber Orchestra, one of the first ventures in the field of culture and the arts by Borusan Holding, a leading industrial conglomerate in Turkey. In time the chamber orchestra was transformed into one of the country's best symphonic ensembles under its former artistic director and principal conductor Gürer Aykal. Performing under its current artistic director and principal conductor Sascha Goetzl since 2009, today BIPO has become a prominent element of Istanbul's cultural scene.

Since its first season 2000/1 BIPO has regularly given concerts in Istanbul, was invited to Istanbul, Eskişehir, Ankara also and the BBC Proms and Palais de Bozar, Brussels. BIPO became the resident orchestra of the International Istanbul Music Festival in 2003. Since then, it has officially opened the festival every year with concerts at Hagia Eirene, also accompanying top soloists throughout the festival. Enjoying the privilege of giving world premieres of major Turkish and international works at the festival, BIPO is also the resident orchestra of the International Leyla Gencer Voice Competition.

Sascha Goetzel

Vienna-born Sascha Goetzel is Artistic Director and Principal Conductor of the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, which has achieved international recognition thanks to a memorable performance at the 2010 Salzburg Festival, a brilliant debut at the BBC Proms and its first European tour. His spectacular work with BIPO is documented in three Onyx CDs.

Goetzel is also Principal Guest Conductor of Japan's Kanagawa Philharmonic Orchestra and Artistic Director of Istanbul's Music for Peace Foundation.

For information on **Mark Anthony Turnage** please visit:
<http://www.boosey.com/composer/Mark-Anthony+Turnage>

'Shadow Walker' is published by Boosey & Hawkes.

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Producer: Tim Oldham

Sound engineer: Mike Hatch

Recorded at The Musikverein, Vienna

Date: Recorded live on 23 October 2017

Photos: Matthew Cosgrove

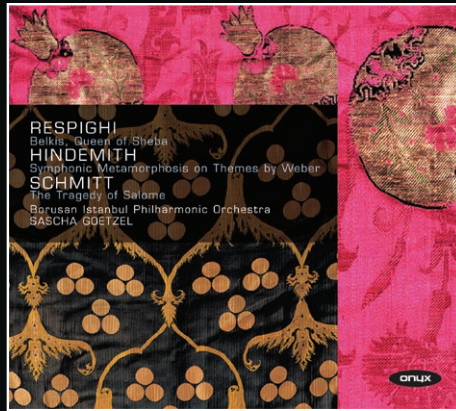
Cover: Detail from *Witches in the Air* by Francisco de Goya

Design: WLP Ltd

www.onyxclassics.com

onyx

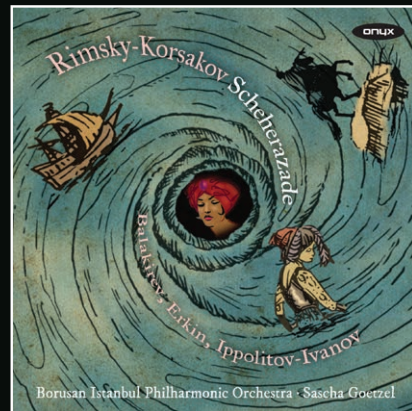
Also available on ONYX Classics

ONYX 4048
Hindemith · Schmitt · Respighi
BIPO · Sascha Goetzel

ONYX 4086
Music from the Machine Age:
Bartók · Holst · Schulhoff · Ravel · Prokofiev
BIPO · Sascha Goetzel

ONYX 4124
Rimsky-Korsakov: Scheherazade,
Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches, Erkin: Köçekçe
BIPO · Sascha Goetzel

ONYX 4171
'Company' – Glass: String Quartet No.2,
Pärt: Summa, Uçarsu: String Quartet No.2 'The Untold',
Vasks: String Quartet No.4
Borusan Quartet

ONYX 4188
www.onyxclassics.com