

SIR NEVILLE MARRINER

conducts

ORCHESTRAL WORKS

by

GORDON GETTY

ACADEMY OF

ST. MARTIN IN THE FIELDS

Gordon Getty (1933) **Orchestral Music**

1 Overture "Plump Jack"	12. 10	13 Tiefer und Tiefer	4. 12
Ancestor Suite		Homework Suite	
2 <i>Zwei Walzer</i>	2. 51	14 <i>Seascape</i>	1. 11
3 <i>Waltz of the Ancestors</i>	1. 49	15 <i>Giga</i>	0. 42
4 <i>Schottische</i>	1. 19	16 <i>Ghost Waltz</i>	0. 55
5 <i>Waltz – Ländler</i>	3. 52	17 <i>Berceuse</i>	2. 14
6 <i>Polka – Polonaise</i>	2. 54	18 <i>Night Horses</i>	1. 07
7 <i>Gavotte</i>	1. 43	19 The Fiddler of Ballykeel	3. 02
8 <i>Gothic Waltz</i>	2. 36	20 Raise the Colors	2. 34
9 <i>March – Sarabande – Presto</i>	4. 53		
10 <i>Madeline</i>	3. 30		
11 <i>Ewig Du</i>	4. 40		
12 <i>Finale</i>	1. 55		

Academy of St. Martin in the Fields
Leader: Kenneth Sillito
conducted by
Sir Neville Marriner

Producer: Job Maarse

Balance Engineer: Erdo Groot (Polyhymnia International)

Recording Engineers: Roger de Schot (Polyhymnia International) • Chris Barrett (Air Lyndhurst)

Editing: Erdo Groot

Special thanks to Tara Persaud (Academy of St. Martin in the Fields),

Recorded April 2009 at Air Lyndhurst Studios, Hampstead, London, UK

All music published by Rork Music

Total playing time: 60.22

The Orchestral Music of Gordon Getty

The San Francisco-based Gordon Getty is most widely known to music lovers through his vocal works, perhaps not surprising for a composer who in his student years studied not only composition and piano but also voice. Most of his compositions have involved the voice, and his three previous recordings on PentaTone Classics have all featured vocal works: his widely performed song cycle *The White Election*, to poems by Emily Dickinson; his cantata *Joan and the Bells*, on the Joan of Arc story; and *Young America*, a collection of his choral compositions. (*The White Election*, in fact, has been issued in two separate commercial recordings.) But to most music-lovers, the work of Getty's that most readily springs to mind is *Plump Jack*, a two-act opera that was premiered in a concert production by the San Francisco Symphony in 1987 (that orchestra had presented an excerpt from the work-in-progress four years earlier) and since then has been performed in whole or part by such organizations as the Los Angeles Chamber Orchestra, BBC Philharmonic, Festival of the Two Worlds (Spoleto, Italy), Aspen Music Festival, London Philharmonia with London Voices, Puerto Rico Symphony, New Mexico Symphony, and Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Mazatlán, Mexico).

Plump Jack, a nickname Shakespeare applied to his jovial character Falstaff, is something of an obsession for Getty. Apart from his opera, the name *PlumpJack* (with the separating space suppressed) resurfaces connected to various businesses with which Getty has been associated, including a Napa Valley winery revered for its cabernet sauvignon and acclaimed restaurants in San Francisco and Squaw Valley (Lake Tahoe), California. These enterprises in no way represent the totality of Getty's professional ventures, which in 2002 extended to establishing a company to address an arcane area of mutual fund liquidity. His business acumen is obviously polished, a trait he perhaps inherited in some degree from his father, the legendary oil tycoon J. Paul Getty. Though his curiosity extends in many directions his involvements are not those of a dilettante. He approaches the composition of a song cycle no less casually than he does the founding of a corporation, although in both cases he is driven by intellectual curiosity more than by economic necessity.

This collection of Getty's symphonic music opens with the Overture to *Plump Jack*, a 12-minute prelude that prefigures events in the opera and sets the overriding tone of good humor. Says Getty:

My opera *Plump Jack* tracks the fictional career of Falstaff in Shakespeare's *Henry IV (Parts One and Two)* and *Henry V*, setting the original text where practical. Falstaff brews merry mischief with the scapegrace Prince Hal, to the despair of king and court, but is banished "Not to come near my person by ten mile" when Hal becomes King Henry the Fifth. The overture is a synopsis of this story, quoting scenes of Falstaffian high jinks and of courtly grief by turn, along with a few idyllic episodes, interrupted by occasional distant fanfares warning of the banishment. If this last idea was filched from Beethoven's *Leonore* Overture No. 3, then so much the better for its pedigree. At last the overture brings us to the banishment in full *fortissimo*, with the king's baleful sentence, and then closes with Falstaff's appeal for Hal's heart and ours: "No, my good lord ... banish Plump Jack, and banish all the world."

Getty's musical vocabulary is essentially conservative—"I am two-thirds a 19th-century composer," he has remarked—and he does not feel compelled to apologize for that fact, finding that there's still room for originality within the time-honored traditions. His pieces exert a direct appeal to most listeners; what they communicate does not require technical decoding. And yet, as we move on to his *Ancestor Suite*, isn't that a relative of Stravinsky's *Petrushka* that we glimpse in the flute (then clarinet) solo halfway through the opening Waltz? Doesn't that entire movement, and the recurrent theme tenderly introduced in the "Madeline" segment, display some of the wide-eyed openness we associate with Copland's *Rodeo*? Can it be that the octave displacements and melodic sidestepping in several of the formal dances—Schottische, Polka/Polonaise, March—somehow remind us of Prokofiev's *Romeo and Juliet*? One will look in vain for 12-tone rows in a Getty score, to be sure, and yet one is reminded that even a composer who is "two-thirds 19th-century" may still be up to other tricks one-third of the time.

That the three composers who jumped most immediately to mind—Stravinsky, Copland, Prokofiev—were all distinguished ballet composers may not be coincidental. *Ancestor Suite* is itself a ballet score premiered in September 2009 in Moscow by the Russian National Orchestra, with choreography by Vladimir Vasiljev. Getty is passionate about American literature from the 19th and early-20th centuries, and his catalogue includes settings of not only Emily Dickinson (in *The White Election*) but also Stephen Vincent Benét (in *Young America*)

and Edgar Allan Poe (*Annabel Lee*, for men's chorus and orchestra). In this ballet we encounter Poe again, in a scenario Getty has based loosely on that author's macabre short story of 1839, *The Fall of the House of Usher*. The composer explains:

Eddie Poe has arrived at Usher House to visit his old school-chum Roderick Usher and his twin sister Madeline. A ball has been organized in his honor. The dancers are the spectral ancestors of the Usher line, led by the founder of the Covenant that has given them immortality, Lord Primus Usher. Poe and Roderick watch. Madeline enters in her nightclothes. She is mad, but pure, like Ophelia; she has refused to sign the Covenant. The ancestors, apart from Primus, shrink back in terror. Madeline gives Poe a flower, and dances with Roderick (the "Madeline" section). The ancestors clap soundlessly. She then dances with Poe (in "Ewig Du"), but begins hearing a wilder tune, and dances to it alone. She falls at a climax, and Primus indicates that she is dead.

Shorter works round out this program. *Tiefer und Tiefer* ("Deeper and Deeper") is played here in Getty's own arrangement for string orchestra, but it also exists as the opening section of his Three Waltzes for Piano and Orchestra, where it joins earlier versions of the "Madeline" section of *Ancestor Suite* and *Ehemals* ("Formerly," a musical salute to the Vienna of Johann Strauss II) to make a triptych. *Tiefer und Tiefer* also strikes a retrospective mood, its textures practically as transparent as Satie's *Gymnopédies*. Following initial performances of the piano-and-orchestra version by André Previn and the Los Angeles Chamber Orchestra, the strings-only setting was unveiled in 1991, when it was played at Tanglewood and by the California Symphony. The melody of this slow waltz is simplicity itself, but the piece travels an unpredictable harmonic path. Its phrases, invariably cast in six-bar segments, shift to a new key at or within almost every phrase: first F major, then D modulating into G, then E into A (with an echo phrase repeating this), then D-flat, B-flat into E-flat, and C into F (with a repetition of the last three phrases). It's a subdued meditation on harmonic relationships within a cycle of major-key tonalities.

Homework Suite was composed as a piece for solo piano in 1964, when Getty was studying music theory with Sol Joseph at the San Francisco Conservatory of Music. His recent orchestration of the five forthright movements allots starring roles to the oboe in "Seascape,"

to piccolo and violin in Giga, to English horn in “Ghost Waltz,” and to harp in the Berceuse, before ending with a romping *Energico* (“Night Horses”) for the full chamber orchestra.

In *The Fiddler of Ballykeel* for string orchestra, which in its original setting stood as the first of the composer’s Three Traditional Pieces, Getty set himself the challenge of writing a strictly diatonic piece, which is to say one that is free of accidentals and therefore limited to the seven notes per octave of the basic scale of the key. Of the tunes in *The Fiddler of Ballykeel* Getty comments: “My own patronymic ancestors appear to have come from a suburb of Belfast called Ballymoney. Since ‘The Fiddler of Ballymoney’ by Getty might raise unintended nuances, I moved my ancestors a few miles away to Ballykeel.”

Raise the Colors, for winds and percussion, is an ebullient C-major march (with hints of an Irish jig) that is bound to set toes tapping. “My own music,” says Getty, “finds its home in a vague and settled past. Although I prefer the path less traveled when other things are equal, a V-I cadence is what I write when so advised by the wiggles on the line. I hanker back to the previous three centuries, when all composers spoke much the same musical language at a given time, and each stood apart mainly in what he had to say in it. There is still plenty to be said in C major.”

James M. Keller

James M. Keller is Program Annotator of the San Francisco Symphony and the New York Philharmonic.

Sir Neville Marriner, Gordon Getty and Job Maarse

Gordon Getty: Orchesterwerke

Der aus San Francisco stammende Komponist Gordon Getty ist dem Musikliebhaber vor allem durch seine Vokalwerke ein Begriff. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man sich vor Augen führt, dass Getty nicht nur Komposition und Klavier, sondern auch Gesang studiert hat. In nahezu allen seinen Kompositionen spielt die menschliche Stimme eine Rolle; die bisher erschienenen drei Aufnahmen für das Label PentaTone Classics enthielten immer auch Vokalwerke: seinen häufig aufgeführten Liederzyklus *The White Election* auf Gedichte von Emily Dickinson, seine Kantate *Joan and the Bells* über das Leben der Jeanne d'Arc sowie *Young America*, eine Sammlung von Chorwerken. (*The White Election* erschien sogar zweimal auf CD.) Aber die meisten Musikliebhaber nennen als erstes die Oper *Plump Jack*, wenn man sie nach Getty befragt. *Plump Jack* ist ein Zweiakter, der 1987 in einer konzertanten Produktion des San Francisco Symphony ihre Uraufführung erlebte (das Orchester hatte vier Jahre zuvor bereits Ausschnitte der noch nicht vollendeten Oper gespielt) und seitdem häufig aufgeführt wird. Folgende Ensembles und Festivals haben es ins Repertoire genommen: Los Angeles Chamber Orchestra, BBC Philharmonic, Festival of the Two Worlds (Spoleto), Aspen Music Festival, London Philharmonia mit den London Voices, Puerto Rico Symphony, New Mexico Symphony und Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Mazatlán, Mexiko).

Plump Jack ist der Spitzname, den Shakespeare seiner heiteren Figur Falstaff verpasst hatte; und Getty scheint irgendwie einen Narren an diesem Charakter gefressen zu haben. So taucht der Name *Plump Jack* nicht nur in seinem Operntitel, sondern - in der um das Leerzeichen gekürzten Form *PlumpJack* - rund um diverse weitere geschäftliche Aktivitäten Gettys wieder auf; etwa als Name eines Weinkellers im kalifornischen Napa Valley, der für seinen Cabernet Sauvignon bekannt ist, sowie als Namenszug mehrerer hochgelobter Restaurants in San Francisco und Squaw Valley (Lake Tahoe). Diese Unternehmen sind nur ein kleiner Teil von Gettys beruflichem Universum, das seit 2002 auch Investmentfonds betreibt. Getty besitzt einen unternehmerischen Scharfsinn. Diese Gabe hat er sicherlich bis zu einem gewissen Maße von seinem Vater geerbt, dem legendären Ölmagnaten J. Paul Getty. Neugierig probiert Getty viele Wege im Leben aus, ohne dabei nur zu dilettieren. Er nähert sich der Komposition eines Liederzyklus keinen Deut weniger sorgfältig als der Gründung einer Firma, obwohl er dabei stets eher von intellektueller Neugier als von wirtschaftlicher

Notwendigkeit getrieben wird.

Die Sammlung der hier eingespielten Orchesterwerke von Getty wird von der Ouvertüre zu *Plump Jack* eröffnet, einem etwa zwölfminütigen Vorspiel, das die Ereignisse der Oper vorwegnimmt und dabei einen überwiegend humorvollen Ton anschlägt. Getty sagt dazu:

„Meine Oper ‚Plump Jack‘ folgt der Figur des Falstaff aus Shakespeares ‚Henry IV‘ (Teil 1 und 2), dabei verwende ich den Originaltext immer da, wo es mir praktisch erscheint. Zusammen mit dem Taugenichts Prince Hal heckt Falstaff zum Ärger von König und Hof immer wieder Unfug und Possen aus; er wird allerdings vom Hofe verbannt, nachdem Hal als Henry V. den Thron besteigt („Er nähere sich mir nicht auf zehn Meilen!“). Die Ouvertüre ist eine Zusammenfassung der Handlung und präsentiert im Wechsel Falstaffs tolle Eskapaden und seine vornehme Trauer. Dazu treten einige idyllische Episoden, die gelegentlich von Fanfaren aus der Ferne unterbrochen werden, welche vor der bevorstehenden Verbannung warnen. Falls diese letzte Idee aus Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 ‚geklaut‘ wurde, nun gut, desto besser für ihre Ahnentafel. Am Ende führt uns die Ouvertüre im vollen fortissimo, mit dem unheilvollen Satz des Königs die Verbannung vor Augen und schließt mit Falstaffs Aufruf an Hals und unsere Herzen: „Nein, mein Gebieter ... verbanne Plump Jack, verbannt die ganze Welt.“

Getty verwendet generell ein eher konservatives musikalisches Vokabular, so sagt er über sich selbst, *„Ich bin zu zwei Dritteln ein Komponist des 19. Jahrhunderts“*. Er fühlt sich deshalb übrigens keineswegs zu einer Entschuldigung verpflichtet, weil er davon überzeugt ist, dass es auch innerhalb der altherwürdigen Traditionen noch jede Menge Raum für Originalität gibt. Seine Stücke üben eine direkte Wirkung auf die meisten Zuhörer aus und was sie uns mitteilen, verlangt nicht unbedingt nach einer Entschlüsselung. Aber ist seine *Ancestor Suite* nicht ein heimlicher Verwandter von Strawinskys *Petruschka*, dessen Anblick wir da zuerst im Flöten-, dann im Klarinetten-Solo etwa in der Mitte des eröffnenden Walzers erhaschen? Zeigt nicht dieser ganze Satz und das wiederkehrende Thema, das im „Madeline“-Teil so sanft eingeführt wurde, jene mit aufgerissenen Augen wahrgenommene Freimütigkeit, die wir auch mit Coplands *Rodeo* verbinden? Und könnte es nicht sein, dass jene Oktavverschiebungen und die melodischen Seitenschritte in einigen der Tänze – Schottischer, Polka/Polonaise,

Marsch – uns irgendwie an Prokofjews *Romeo und Julia* erinnern? In Gettys Partitur wird man vergeblich nach 12-Ton-Reihen suchen – und doch sollte man nicht vergessen, dass ein Komponist, der künstlerisch zu zwei Dritteln im 19. Jahrhundert lebt, doch immerhin zu einem Drittel über völlig unerwartete Kniffe verfügt ...

Die drei genannten Komponisten Strawinsky, Copland und Prokofjew sind nicht zufällig alle drei ausgewiesene Ballettkomponisten. Die *Ancestor Suite* ist eine Ballettpartitur, die im

September 2009 in Moskau vom Russian National Orchestra aus der Taufe gehoben wurde, auf eine Choreographie von Vladimir Vasiljev. Gordon Getty ist leidenschaftlicher Fan der amerikanischen Literatur des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Und so umfasst sein Werkkatalog nicht nur Vertonungen von Gedichten Emily Dickinsons (in *The White Election*), sondern auch von Texten Stephen Vincent Benéts (in *Young America*) und Edgar Allan Poes (*Annabel Lee* für Männerchor und Orchester). In diesem Ballett begegnen wir Poe erneut, in einer Dramaturgie, die Getty auf der Basis der makabren Kurzgeschichte *Der Untergang des Hauses Usher* (1839) entwickelt hat. Der Komponist hierzu:

„Eddie Poe ist im Hause Usher angekommen, um seinen alten Schulfreund Roderick Usher und dessen Zwillingschwester Madeline zu besuchen. Ihm zu Ehren hat man einen Ball ausgerichtet. Die Tänzer sind die gespenstischen Vorfahren aus der Linie Usher. Angeführt werden sie von Lord Primus Usher, dem Begründer jenes Bündnisses, das ihnen Unsterblichkeit verliehen hat. Poe und Roderick betrachten die Szenerie. Im Nachthemd gekleidet betritt Madeline den Raum. Sie ist wahnsinnig und doch rein, genau wie Ophelia; sie hat sich geweigert das Bündnis zu unterschreiben. Die Vorfahren, mit Ausnahme von Primus, schrecken zurück. Madeline reicht Poe eine Blume und tanzt mit Roderick („Madeline“-Teil). Die Vorfahren klatschen lautlos. Dann tanzt Madeline mit Poe („Ewig Du“), vernimmt eine wildere Melodie und tanzt dazu allein. Auf deren Höhepunkt stürzt sie zu Boden und Primus vermeldet ihren Tod.“

Weitere eher kurze Werke runden das Programm dieser CD ab. *Tiefer und tiefer* erklingt hier in Gettys Fassung für Streichorchester. Das Stück ist gleichzeitig auch der erste seiner *Three Waltzes* für Klavier und Orchester. Zusammen mit früheren Fassungen des „Madeline“-Teils aus der *Ancestor Suite* und *Ehemals* (einem musikalischen Tribut an das Wien von Johann Strauss Sohn) bildet es ein Triptychon. *Tiefer und tiefer* entfaltet ebenfalls eine rückwärts gewandte Stimmung, die musikalischen Texturen sind so durchsichtig wie in Saties *Gymnopédies*. Nach den ersten Aufführungen der Klavier-Orchester-Fassung durch André Previn und das Los Angeles Chamber Orchestra wurde die Streicherversion 1991 auf dem Tanglewood Festival von der California Symphony interpretiert. Die Melodie dieses Langsamen Walzers ist pure Einfachheit, aber das Stück geht einen unvorhersehbaren har-

monischen Weg. Jede der ausnahmslos sechstaktigen Phrasen erhält eine andere Tonart: F-Dur, danach Modulationen von D nach G, dann von E nach A, dann von Des-Dur und B-Dur nach Es-Dur und schließlich von C nach F (mit einer Wiederholung der letzten drei Phrasen). Es ist eine gedämpfte Meditation über harmonische Spannungsverhältnisse innerhalb eines Zyklus von Dur-Tonarten.

Die *Homework Suite* komponierte Getty 1964 als Solo-Klavierstück im Rahmen seines Musiktheoriestudiums bei Sol Joseph am San Francisco Conservatory of Music. Seine unlängst entstandene Orchesterversion der fünf freimütigen, unverblühten Sätze weist mehreren Instrumenten führende Rollen zu: der Oboe in „Seascape“, der Piccolo-Flöte und der Violine in Giga, dem Englisch-Horn in „Ghost Waltz“ und der Harfe in der Berceuse, bevor ein ausgelassenes *Energico* („Night Horses“) für das ganze Kammerorchester das Werk beschließt.

The Fiddler of Ballykeel für Streichorchester war in seiner ursprünglichen Vertonung das erste der Three Traditional Pieces. Getty stellte sich hier die Aufgabe, ein rein diatonisches Werk zu schreiben. Über die Melodien von *The Fiddler of Ballykeel* sagt Getty:

„Meine Vorfahren väterlicherseits stammen wohl aus einem Vorort von Belfast namens Ballymoney. Da ‚The Fiddler of Ballymoney‘ von Getty einige unabsichtliche Nuancen nach sich gezogen hätte, habe ich den Herkunftsort meiner Vorfahren einfach um ein paar Kilometer verlegt.“

Raise the Colors für Holzbläser und Schlagzeug ist ein überschwänglicher Marsch in C-Dur (mit Bezügen zu einer irischen Jig), der zum Mittippen animiert. „Meine eigene Musik“, so Getty, „ist in einer entfernten und abgeschlossenen Vergangenheit zuhause. Obwohl ich mich eher auf den weniger ausgetretenen Pfaden wohlfühle, schreibe ich gleichwohl dann eine Dominant-Tonika-Kadenz, wenn ich den Spielraum dafür sehe. Ich sehne mich nach zurück in jene drei vergangenen Jahrhunderten, als alle Komponisten zu einer bestimmten Zeit noch dieselbe musikalische Sprache sprachen. Sie unterschieden sich lediglich in einem Punkt: wie sie sich in ihrer Sprache ausdrückten. Und ich bin mir sicher, es gibt noch jede Menge in C-Dur zu sagen.“

- James M. Keller

James M. Keller ist Programmbuchautor für das San Francisco Symphony und das New York Philharmonic.

Aus dem Amerikanischen von Franz Steiger

La musique orchestrale de Gordon Getty

Basé à San Francisco, Gordon Getty est surtout connu des mélomanes pour ses œuvres vocales, ce qui n'est pas surprenant de la part d'un compositeur qui, outre ses études d'écriture et de piano, a suivi une formation vocale. La plupart de ses compositions comporte une partie vocale, et ses trois précédents enregistrements pour PentaTone Classics incluent des œuvres vocales : son célèbre et populaire cycle de mélodies *The White Election* sur des poèmes d'Emily Dickinson, sa cantate *Joan and the Bells* d'après l'histoire de Jeanne

d'Arc, et *Young America*, un recueil de ses chorals. (Il existe deux éditions distinctes de *The White Election*). Mais pour la plupart des mélomanes, la pièce de Getty qui vient le plus naturellement à l'esprit, c'est *Plump Jack*, un opéra en deux actes qui a été créé en version de concert par l'Orchestre Symphonique de San Francisco en 1987. Le même orchestre, quatre ans plus tôt, en avait interprété des extraits alors que Getty travaillait encore à sa partition. Depuis, cet opéra a été repris, en entier ou partiellement, par des ensembles tels que l'Orchestre de Chambre de Los Angeles, le BBC Philharmonic, le London Philharmonic avec les London Voices, l'Orchestre Symphonique de Puerto Rico, le Nouvel Orchestre Symphonique de Mexico, l'Orchestre Symphonique « Sinaloa de las Artes » de Mazatlan (Mexique), et dans

le cadre du Festival des Deux Mondes (Spoleto, Italie) et du Festival d'Aspen (États-Unis).

Plump Jack, surnom que donna Shakespeare au personnage jovial de Falstaff, est récurrent dans la vie de Getty. En dehors de son opéra, le nom de PlumpJack (en un seul mot) apparaît en relation avec diverses activités auxquelles le compositeur a été associé, au nombre desquelles un domaine vinicole dans Napa Valley renommé pour son Cabernet Sauvignon, et des restaurants célèbres à San Francisco et Squaw Valley (Lac Tahoe, Californie). Ces entreprises ne représentent en aucun cas la totalité des activités professionnelles de Getty, lesquelles, en 2002, se sont diversifiées avec la création d'une compagnie qui gère un réseau de fonds mutualisés. Son sens des affaires est excellent, et il est possible qu'il en ait hérité, à un certain degré, de son père, le légendaire magnat du pétrole, J. Paul Getty. Quoique sa curiosité l'ait conduit dans plusieurs directions, il est tout sauf un dilettante. Il aborde la composition d'un cycle de mélodies avec la même exigence que lorsqu'il travaille à la création d'une société, quoique, dans les deux cas, sa motivation repose davantage sur la curiosité intellectuelle que sur une quelconque nécessité économique.

Cette sélection d'œuvres symphoniques de Getty débute par l'Ouverture de *Plump Jack*, un prélude de 12 minutes qui annonce les événements qui surviendront au cours de l'opéra tout en installant un climat d'humour de bon aloi. Laissons parler Getty :

Mon opéra *Plump Jack* retrace le parcours imaginaire de Falstaff dans les pièces de Shakespeare, *Henry IV (Parties 1 et 2)* et *Henry V*, en utilisant le texte original autant que possible. Falstaff ourdit un joyeux et espiègle complot avec le malfaisant prince de Hal, au désespoir du roi et de la cour, mais il est banni lorsque Hal devient le roi Henri V et lui interdit « de s'approcher de lui à moins de 15 kilomètres ». L'ouverture est un synopsis de cette histoire, avec des citations des scènes montrant Falstaff tour à tour brillant manipulateur ou affligé par la peine, ainsi que quelques épisodes idylliques, interrompus de temps à autre par de lointaines fanfares annonçant le bannissement. Si cette dernière idée a été empruntée à Beethoven dans l'Ouverture n°3 de *Léonore*, ce n'en est que mieux pour son pedigree. Enfin, et dans un grand *fortissimo*, l'ouverture s'achève sur la condamnation à l'exil, l'implacable sentence du roi, et la supplique de Falstaff qui en appelle au cœur de Hal et au nôtre : « Non, mon bon seigneur ... bannis Plump Jack, et bannis tout le monde. »

L'idiome musical de Getty est essentiellement conservateur – « Je suis aux deux tiers un compositeur du XIXe siècle », admet-il lui-même – et il ne se sent pas obligé de s'en excuser, partant de l'idée qu'il y a encore de la place pour l'originalité dans le cadre des traditions établies. Ses œuvres exercent un attrait immédiat sur les auditeurs ; leur message ne nécessite aucun décodage technique. Et cependant, en écoutant sa *Ancestor Suite*, n'est-ce pas un proche parent du *Petrouchka* de Stravinsky que l'on devine derrière la flûte (puis la clarinette) au milieu de la valse introductive ? Ce mouvement, dans son ensemble, et le thème récurrent, tendrement introduit dans la partie intitulée « Madeline », évoquent-ils pas les grands espaces du *Rodéo* de Copland ? Est-il possible que les substitutions d'octaves et les décalages mélodiques, présents dans plusieurs des danses caractéristiques – Écossaise, Polonaise, Marche – nous rappellent d'une certaine manière le *Romeo et Juliette* de Prokofiev ? On cherchera en vain des séries de douze tons dans une partition de Getty, assurément, et cependant n'oublions pas qu'un compositeur, même « aux deux tiers romantique », peut ouvrir son dernier tiers à d'autres horizons.

Ce n'est sans doute pas un hasard si les trois compositeurs qui viennent le plus immédiatement à l'esprit, Stravinsky, Copland et Prokofiev, se sont tous distingués dans le genre du ballet. La *Suite Ancestor* est un ballet qui a été créé en septembre 2009 à Moscou par l'Orchestre National Russe, sur une chorégraphie de Vladimir Vasiljev. Getty a une grande passion pour la littérature américaine du XIXe et du début du XXe siècle, et son catalogue comprend des cycles de mélodies sur des poèmes non seulement d'Emily Dickinson (*The White Election*), mais aussi de Stephen Vincent Benét (*Young America*), et Edgar Allan Poe (*Anabel Lee* pour chœur d'hommes et orchestre). Dans ce ballet, nous rencontrons encore Poe, dans un scénario que Getty a librement adapté d'une nouvelle macabre datant de 1839, *La Chute de la Maison Usher*. Le compositeur explique :

Eddie Poe arrive à la Maison Usher pour rendre visite à son ancien camarade d'école, Roderick Usher, et à sa sœur jumelle, Madeline. Un bal a été organisé en son honneur. Les danseurs sont les ancêtres des Usher revenus d'entre les morts, conduits par le fondateur du Pacte qui leur a donné l'immortalité, Lord Primus Usher. Poe et Roderick observe la scène. Madeline fait son entrée, en robe de nuit. Elle est atteinte de démence,

mais elle est pure, comme Ophélie ; elle a refusé de signer le Pacte. Les ancêtres, mis à part Primus, disparaissent, dans la plus grande terreur. Madeline donne une fleur à Poe et danse avec Roderick (la partie intitulée « Madeline »). Les ancêtres applaudissent en silence. Elle danse ensuite avec Poe (« Ewig Du »), mais tandis que la musique se fait plus farouche, elle finit par danser toute seule. Elle s'effondre au point culminant de cette danse, et Primus annonce qu'elle est morte.

Des œuvres plus courtes complètent ce programme. *Tiefer und Tiefer* (« De plus en plus profond ») est interprétée ici dans la version que Getty en a réalisée pour orchestre à cordes, mais elle apparaît également dans la première de ses Trois Valses pour Piano et Orchestre, où elle est associée à des versions antérieures de « Madeline » (*Ancestor Suite*) et de *Ehemals* (« Autrefois », un hommage à la Vienne de Johann Strauss II) pour former un triptyque. Avec ses textures presque aussi transparentes que les Gymnopédies de Satie, *Tiefer und Tiefer* baigne également dans une atmosphère d'évocation du passé. Suite aux premières exécutions de la version pour piano et orchestre par l'Orchestre de Chambre de Los Angeles sous la direction d'André Previn, la version pour cordes fut créée à Tanglewood en 1991 par le California Symphony. Le thème de cette valse lente est la simplicité même, mais son cheminement harmonique est imprévisible. Sa carrure, invariablement construite sur une section de six mesures, change de tonalité à chaque mesure, voire au sein de certaines mesures : Fa majeur dans la première, puis Ré modulant vers Sol, puis Mi vers La (avec un écho reprenant cette phrase), puis Ré bémol, Si bémol vers Mi bémol, et Do vers Fa (avec une reprise des trois dernières phrases). Il s'agit d'une médiation en demi-teintes sur les relations harmoniques dans un cycle de tonalités du mode majeur.

La suite *Homework*, à l'origine, a été composée en 1964 pour piano solo, alors que Getty étudiait la théorie de la musique avec Sol Joseph au Conservatoire de Musique de San Francisco. La récente orchestration des cinq vigoureux mouvements de cette suite accorde un rôle de premier plan au hautbois dans « Seascape » (*Paysage marin*), au piccolo et au violon dans la Gigue, au cor anglais dans « Ghost Waltz » (*Valse fantôme*), et à la harpe dans la Berceuse, avant de conclure avec un fougueux *Energico* (« Night Horses » - *Les chevaux de la nuit*) pour lequel tout l'orchestre est convié.

Dans *The Fiddler of Ballykeel* (*Le Violoneux de Ballykeel*) pour orchestre à cordes, qui était

à l'origine la première des *Trois Pièces traditionnelles*, Getty se lance à lui-même le défi d'écrire une pièce strictement diatonique, c'est-à-dire dénuée de toute altération et par conséquent limitée aux sept notes par octave de la gamme de référence de chaque ton. À propos de cette partition, Getty a fait le commentaire suivant : « Mes propres ancêtres patronymiques venaient d'une banlieue de Belfast appelée Ballymoney. Compte tenu du fait que 'The Fiddler of Ballymoney' (*Le Voyou du Fric maudit* – Ndt) pourrait être mal interprété, j'ai déplacé mes ancêtres de quelques kilomètres dans la commune de Ballykeel. »

Raise the Colors (Hisser les couleurs), pour vents et percussion, est une marche impétueuse en Do majeur (avec des traces d'une gigue irlandaise) qui semble conçue pour marcher au pas. « Ma propre musique », explique Getty, « plonge ses racines dans un passé à la fois indéfini et précis. Même, à toutes choses égales, si je préfère les chemins non frayés, une cadence V-I est ce que j'utilise lorsque j'y suis conduit par les mouvements de la ligne mélodique. Je regrette les trois siècles passés, lorsque tous les compositeurs parlaient le même langage musical à une époque donnée, et chacun se distinguait par ce qu'il avait à dire. Il y a encore beaucoup à dire en Do majeur. »

James M. Keller

James M. Keller rédige les programmes du San Francisco Symphony et du New York Philharmonic.

Traduction française : Baudime Jam

Polyhymnia specialises in high-end recordings of acoustic music on location in concert halls, churches, and auditoriums around the world. It is one of the worldwide leaders in producing high-resolution surround sound recordings for SA-CD and DVD-Audio. Polyhymnia's engineers have years of experience recording the world's top classical artists, and are experts in working with these artist to achieve an audiophile sound and a perfect musical balance.

Most of Polyhymnia's recording equipment is built or substantially modified in-house. Particular emphasis is placed on the quality of the analogue signal path. For this reason, most of the electronics in the recording chain are designed and built in-house, including the microphone preamplifiers and the internal electronics of the microphones.

Polyhymnia International was founded in 1998 as a management buy-out by key personnel of the former Philips Classics Recording Center.

For more info: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia ist eine Aufnahmefirma, die sich spezialisiert hat in der Einspielung hochwertiger musikalischer Darbietungen, realisiert vor Ort in Konzertsälen, Kirchen und Auditorien in aller Welt. Sie gehört zu den international führenden Herstellern von High-resolution Surroundaufnahmen für SA-CD und DVD-Audio. Die Polyhymnia-Toningenieure verfügen über eine jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weltberühmten Klassik-Künstlern und über ein technisches Können, das einen audiophilen Sound und eine perfekte musikalische Balance gewährleistet.

Die meisten von Polyhymnia verwendeten Aufnahmegeräte wurden im Eigenbau hergestellt bzw.

substanziell modifiziert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Qualität des Analogsignals. Aus diesem Grunde wird der Großteil der in der Aufnahmekette verwendeten Elektronik in eigener Regie entworfen und hergestellt, einschließlich der Mikrophon-Vorverstärker und der internen Elektronik der Mikrophone.

Polyhymnia International wurde 1998 als Management-Buyout von leitenden Mitgliedern des ehemaligen Philips Classics Recording Centers gegründet.

Mehr Infos unter: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia est spécialisé dans l'enregistrement haut de gamme de musique acoustique dans des salles de concerts, églises et auditoriums du monde entier. Il est l'un des leaders mondiaux dans la production d'enregistrements surround haute résolution pour SA-CD et DVD-Audio. Les ingénieurs de Polyhymnia possèdent des années d'expérience dans l'enregistrement des plus grands artistes classiques internationaux. Travailler avec ces artistes pour obtenir un son audiophile et un équilibre musical parfaits fait partie de leurs nombreuses expertises.

La plupart du matériel d'enregistrement de Polyhymnia est construit ou considérablement modifié dans nos locaux. Nous mettons notamment l'accent sur la qualité du parcours du signal analogique. C'est la raison pour laquelle nous élaborons et construisons nous-mêmes la plupart du matériel électronique de la chaîne d'enregistrement, y compris préamplificateurs et électronique interne des microphones.

Polyhymnia International a été fondé en 1998 suite au rachat de l'ancien Philips Classics Recording Center par ses cadres.

Pour de plus amples informations :
www.polyhymnia.nl

