

onyx

MARTINŮ

THE 6 SYMPHONIES

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK
BBC SYMPHONY ORCHESTRA

A BBC recording

BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959)

CD 1

62.01

Symphony no.1

1	I	Moderato – Poco più mosso	9.59
2	II	Scherzo: Allegro – Trio: Poco moderato	7.25
3	III	Largo	10.01
4	IV	Allegro non troppo	9.23

Symphony no.2

5	I	Allegro moderato	6.31
6	II	Andante moderato	8.38
7	III	Poco allegro	4.42
8	IV	Allegro	5.07

CD 2

64.27

Symphony no.3

1	I	Allegro poco moderato	9.05
2	II	Largo	9.46
3	III	Allegro – Andante	11.33

Symphony no.4

4	I	Poco moderato	6.54
5	II	Allegro vivo – Trio: Moderato – Allegro vivo	9.30
6	III	Largo	9.47
7	IV	Poco allegro	7.37

Symphony no.5

1	I	Adagio – Allegro	8.21
2	II	Larghetto	8.29
3	III	Lento – Allegro	10.42

Symphony no.6 ‘Fantaisies symphoniques’

4	I	Lento – Andante moderato – Allegro – Lento	9.32
5	II	Poco allegro	8.07
6	III	Lento – Poco vivo: Adagio – Allegro – Allegro vivace – Lento	10.54

BBC Symphony Orchestra

Leaders: Andrew Haveron (Symphonies 1, 3 & 5),
Stephen Bryant (Nos. 2 & 6), Anna Colman (No.4)

Jiří Bělohlávek

A BBC recording

Produced in association with BBC Radio 3

Tracks performed by the BBC Symphony Orchestra were recorded by the BBC between October 2009 and May 2010 at the Barbican Hall, London, England and were broadcast on BBC Radio 3.

© 2011 The copyright in these recordings is owned by the BBC. The BBC word mark and logo are trade marks of the British Broadcasting Corporation and used under licence. BBC Radio 3 logo © BBC 2007

90 – 93FM

Bohuslav Martinů's symphonic works were a considerable and stimulating challenge for me even during my early years as a student at the Academy of Arts in Prague. As I explored his scores, I began immersing myself in the world of Martinů's imagination. Each symphony opens up a new horizon, and although they all employ a common and very complex yet immediately recognisable general language, every one is unique and possesses its own distinct character.

If I were asked to give a rough description of the symphonies, I would portray the First Symphony, with its sorrowful Largo, as the 'Epic, Tragic and Energetic', the Second, 'Lyric, Poetic and Vivid', the Third, 'Dramatic and Bohemian', the Fourth, 'Impressionistic, Cosmopolitan, Colourful and Joyful', the Fifth, 'Visionary' and the Sixth as a 'Song of Longing and Hope'.

I am convinced that Martinů's symphonies represent a major contribution to the development of European symphonic music in the 20th century.

© Jiří Bělohlávek, 2011

Symphonies 'from the New World'

The Czech composer Bohuslav Martinů was born on 8 December 1890 in a room at the top of the tower of St James' church, Polička, from where his father kept a lookout for fires in the town. The spectacular views from the tower left a lasting impression on Martinů, who later wrote: 'I think that this space is one of the strongest impressions from my childhood ... I am always searching for [it] in my works.' The thrillingly spacious textures of his symphonies capture this inspiration to perfection, though they were written after successive migrations to Prague in 1906, Paris in 1923 and America, which he and his wife Charlotte reached on 31 March 1941, having been warned by friends to leave Paris rather than risk Nazi persecution on intellectual grounds.

The successful premiere of his Concerto grosso in Boston on 14 November soon advanced his reputation in America, as did a commission from Serge Koussevitzky for a work for large orchestra, to be dedicated to the memory of his wife Natalie. Martinů responded with a symphony, though he had not recently written for full orchestra and consequently felt 'insufficiently prepared' for the task. Yet the result bears no trace of hesitancy; its first performance in November 1942 enraptured audience and critics alike.

Martinů's accessible yet innovative symphonic personality is apparent from the first bar. Swirling scales prepare the arrival of the first theme, bursting with trademark features – lithe syncopations underpinned by a rhythmic ostinato, punctuated by a characteristic cadence first used in his opera *Juliette* (1937). For all its attractiveness, this theme never reappears in full; instead, its elements are woven into an engrossing orchestral rhapsody, anticipating the formal freedom of his final symphony. The second movement is a more conventional Scherzo and Trio. The overwhelming energy and drive of the outer sections recall several scherzos of Beethoven; the central trio, which dispenses with strings, starts as pastoral reverie but acquires a mock-military edge as the brass instruments gain prominence. The Largo, a searing depiction of grief intensified by agonisingly slow corosions of major to minor, unfolds over a motto rhythm like a modern-day Sarabande. The recent death of Vítězslava Kaprálová – formerly Martinů's composition pupil as well as his mistress – perhaps contributed to the sombre mood, which equally effects parts of the finale. At several points in this thrilling march, a sense of blind panic emerges, yet by the end Martinů's characteristic optimism prevails and the symphony closes in triumph.

Martinů's next four symphonies appeared at annual intervals. The Second Symphony, commissioned by Czech emigrés living in Cleveland, is his shortest. Its tendency to highlight small ensembles within the orchestra led Martinů to claim that 'something of the Concerto grosso is here carried over into the form of a symphony'. The first movement uses a short motif (A–F–A) to organise much of its material, without sacrificing the genial and relaxed mood. The bucolic Andante moderato employs reduced forces, perhaps in imitation of the central movements of many Baroque concerti grossi, whereas the march-like third movement unleashes the full orchestra with great virtuosity. The jocular opening recalls the tone of Martinů's opera *Comedy on the Bridge*, but sardonic undertones become increasingly evident. The finale features two main ideas – a leaping figure in the strings, and a lyrical idea in the woodwind. On their first presentation, Martinů reduces the orchestra, as in the Andante, then gradually adds instruments back until the coda, where rampant timpani and brass provide the most festive end to any of his symphonies. The first performance on 28 October 1943, by the Cleveland Orchestra under Erich Leinsdorf, marked the 25th anniversary of the Czechoslovak Republic.

Martinů wrote the Third Symphony in 1944 to commemorate the 25-year partnership between Koussevitzky and the Boston Symphony Orchestra. His feelings of homesickness at the time almost certainly affected its tone. The first movement is intense and tightly organised; ideas related to the stark opening motif are first piled on top of one another, then strung together to form a brooding string cantilena. Only in the central solos for the bassoon and cor anglais does the motivic control relax. A substantial cut, indicated in Martinů's manuscript some 50 bars further on, is restored in this

performance. The central movement is a sombre contrapuntal fantasy whose string-writing owes a clear debt to Corelli and Vivaldi. Martinů described the finale as an 'Allegro with a long coda'. The tempestuous opening yields to three gentler episodes: a lament in the violas, a magical twilit passage with solo string quartet, and a luminous apotheosis. Martinů's biographer Miloš Šafránek claimed that this unusual scheme was influenced by news of the D-Day landings. If so, Martinů's response is equivocal and enigmatic. The vision fades, choked off by three dissonant chords in the piano.

Unbridled optimism is postponed until the Fourth Symphony, completed in June 1945 and first performed by Eugene Ormandy and the Philadelphia Orchestra the following November. Thanks to its overwhelmingly affirmative tone, this is the most frequently played of Martinů's symphonies. The first movement reuses the initial motif from the Second Symphony to unite episodes by turn wistful, boisterous and mysterious. The bassoons take the lead in the second movement Scherzo; the central Trio features a simple theme, first on strings and then woodwind, which Martinů, in later conversation with Šafránek, singled out as his favourite melodic creation. His gifts as orchestrator and melodist are exhibited at their peak in the following Largo. Among its main attractions are the starry vastness of an episode with solo string trio and the glorious outpouring of melody delivered by the full orchestra shortly afterwards. In the finale, shadows cross the music for the first time. The harsh sounds of the introduction form a notable contrast with the Largo, and the sinewy main theme recalls the Third Symphony. A more positive note is struck by a hymn-like string theme which increasingly dominates as the finale powers towards its exultant conclusion.

By the time of the Fifth Symphony, euphoria had given way to sober reality. Martinů's plans to return to Prague had not borne fruit. His frustration seems evident in this symphony, which glimpses the despondency of the Third and the elation of the Fourth, without fully embracing either. The first movement opens in fearful hesitancy, the vinegary intervals of semitone and tritone given unusual prominence. An exultant later passage perhaps evokes the bells of Polička, to which Martinů was never to return. The second movement straddles the worlds of slow movement and scherzo and has been compared with the second movement of Beethoven's Eighth Symphony. The finale alternates sections of slow and fast music, all permeated by the three-note motif intoned by cellos and violas at the start. The faster sections feature one of the most glorious tunes in all Martinů, supported by an unflagging dotted rhythm recalling the first movement of Beethoven's Seventh Symphony. It ends with what Harry Halbreich calls a 'Pyrrhic victory' – the final orchestral unison sounding hollow despite the propulsive vigour of the 'Beethoven' rhythm. The Czech Philharmonic (the dedicatees) gave the first performance in Prague on 28 May 1947 under Rafael Kubelík.

A five-year gap separates the Fifth Symphony from the Sixth ('Fantaisies symphoniques'), begun in New York in 1951 and completed in May 1953 after returning to Europe. In this extraordinary work, Martinů relinquished the 'geometry' of his earlier symphonies in favour of 'fantasy' – greater formal freedom, more vivid orchestration and capricious changes of mood – and renovated his symphonic style by extravagantly developing familiar tendencies. The opening, for instance, startlingly anticipates the micropolyphony of György Ligeti but is nothing more than the imaginative decoration of a single pitch – a technique used more covertly in all the preceding symphonies. The unpredictable flow of this work led Martinů to doubt its true symphonic status, yet he knew that 'something holds it together'. That 'something' is a motif announced by a solo cello (F–G–E–F), often claimed to be a quotation from Dvořák's Requiem. However, the shape is so commonplace in Martinů that one cannot be entirely sure. This idea, subjected to all manner of transformations, appears in every movement. The first features a tempo plan which accelerates through several contrasting episodes to an off-centre climax; a violin solo then initiates a gradual slowing down until the enigmatic opening is restored. The central movement starts in similar obscurity to the first, developing into an exuberant scherzo. The finale alternates slow and fast episodes to exhilarating effect. An impassioned slow introduction is succeeded by a tumultuous Allegro, a pastoral idyll on the clarinets, a further Allegro (quoting from *Juliette* and culminating in a furious outburst) and a closing benediction. Martinů informed Šáfránek that this symphony had 'a very private character'. The subtitle 'Fantaisies symphoniques' acknowledges a kinship with Berlioz's *Symphonie fantastique*. Perhaps Martinů too, in his more understated manner, was baring his soul in one of his greatest legacies to posterity.

© Mike Crump, 2011

The renowned Czech maestro **Jiří Bělohlávek** became chief conductor of the BBC Symphony Orchestra in July 2006. Maestro Bělohlávek studied at the Prague Conservatoire and Arts Academy. He appears regularly with major orchestras including the Leipzig Gewandhaus, Vienna Symphony, Berlin Philharmonic, Royal Concertgebouw, Philharmonia, London Philharmonic, NHK Symphony (Tokyo) and the Orchestre de Paris. In North America, he conducts the symphony orchestras of San Francisco, Washington D.C., St Louis, Toronto and Minnesota. In his homeland, he was appointed president of the Prague Spring Festival in 2006.

Jiří Bělohlávek has been chief conductor of the Prague Symphony (1977–89) and music director of the Czech Philharmonic (1990–92), with whom he has recorded extensively for Chandos Records. He founded the Prague Philharmonia in 1994, and has recorded and toured extensively with this ensemble, including a televised appearance at the BBC Proms in July 2004. He was appointed principal guest conductor of the BBC Symphony Orchestra in September 1995, immediately following his debut with the orchestra conducting *The Epic of Gilgamesh* by Martinů.

Highlights of the 2009/10 season included returns to the Berlin, Czech and Japan Philharmonic orchestras as well as performances of this complete cycle of Martinů symphonies with the BBC Symphony Orchestra and a new production of Martinů's *Plays of Mary* at the National Theatre in Prague.

During the 2010/11 season he will lead a new production of *The Makropoulos Case* at San Francisco Opera and will conduct, among others, the Leipzig Gewandhaus, Staatskapelle Dresden, DSO Berlin, Valencia, Rotterdam and Cleveland orchestras.

The **BBC Symphony Orchestra** has played a central role at the heart of British musical life since its inception in 1930. It provides the backbone of the BBC Proms with at least a dozen concerts each year, including the First and Last Nights. The BBC SO has a strong commitment to 20th-century and contemporary music – recently it has given world premieres of BBC commissions by leading composers such as John Adams, Elliott Carter, Brian Elias, Vic Hoyland, Matthias Pintscher, Karlheinz Stockhausen and Judith Weir.

The BBC Symphony Orchestra is associate orchestra of the Barbican, where it performs an annual season of concerts. Highlights of the 2009/10 season included performances of all six symphonies by Martinů, conducted by Jiří Bělohlávek and following on from an acclaimed performance of *Julietta* last season, and the second year of *Total Immersion*, dedicated to the music of George Crumb, Hans Werner Henze and Wolfgang Rihm.

Jiří Bělohlávek became chief conductor in 2006 and he and the BBC SO perform together frequently across the season, both in the UK and internationally. The orchestra also works regularly with principal guest conductor David Robertson, Oliver Knussen, recently appointed Artist in Association, and conductor laureate Sir Andrew Davis.

Performing throughout the world, the BBC SO has recently given concerts in the Czech Republic, France, Germany, Greece, Spain and Switzerland. They have also recently toured China, Korea, Japan and Taiwan.

Schon in meinen frühen Jahren als Student an der Kunstakademie in Prag stellten mir Bohuslav Martinů sinfonische Werke eine beträchtliche, aber stimulierende Herausforderung. Als ich seine Partituren studierte, began ich mich in die Welt von Martinů Phantasie zu versetzen. Jede Sinfonie erschließt einen neuen Horizont, und obwohl sie allgemein alle eine gemeinsame und äußerst komplexe wiewohl unmittelbar erkennbare Sprache verwenden, ist jede einzigartig und besitzt ihren eigenen Charakter.

Wenn man mich bäte, eine Beschreibung der Sinfonien zu geben, würde ich sie folgendermaßen skizzieren:

Die erste Sinfonie mit ihrem klagevollen Largo als „Episch, Tragisch, Energisch“,
die Zweite als „Lyrisch, Poetisch, Lebhaft“,
die Dritte als „Dramatisch und Böhmischt“,
die Vierte als „Impressionistisch, Weltbürgerlich, Farbenfroh und Fröhlich“,
die Fünfte als „Visionär“,
die Sechste als „Lied der Sehnsucht und Hoffnung“.

Ich bin überzeugt, dass Martinůs Sinfonien einen bedeutenden Beitrag zur europäischen sinfonischen Musik des 20. Jahrhunderts verkörpern.

Jiří Bělohlávek

Sinfonien „aus der neuen Welt“

Der tschechische Komponist Bohuslav Martinů wurde am 8. Dezember 1890 in einem Zimmer in der Turmspitze der St.-Jakobskirche in Polička geboren, wo sein Vater Feuerwache über die Stadt hielt. Die fantastische Aussicht vom Turm hinterließ einen nachhaltigen Eindruck auf Martinů, der später schrieb: „Ich glaube, dieser Raum ist einer der stärksten Eindrücke aus meiner Kindheit ... ich suche in meinen Werken immer [danach].“ Die hinreißend weiträumigen Texturen seiner Sinfonien fangen diese Inspiration perfekt ein, obwohl sie nach mehreren Umzügen zuerst nach Prag 1906, dann Paris 1923 und schließlich Amerika geschrieben wurden, das er und seine Frau am 31. März 1941 erreichten, nachdem sie von Freunden gewarnt wurden, besser Paris zu verlassen, statt Verfolgung durch die Nazis aus intellektuellen Gründen zu riskieren.

Sein Ruf verbreitete sich schnell in Amerika nach der erfolgreichen Premiere seines Concerto grosso in Boston am 14. November sowie einem Auftrag von Serge Koussewitsky für ein Werk für großes Orchester im Andenken an seine verstorbene Frau Natalie. Martinů antwortete mit einer Sinfonie, obwohl er seit einer Weile nicht für volles Orchester geschrieben hatte, und sich daher für die Aufgabe als „unzureichend vorbereitet“ hielt. Das Resultat weist jedoch keine Anzeichen von Unsicherheit auf; ihre Uraufführung im November 1942 bezauberte Publikum und Kritik gleichermaßen.

Martinů zugängliche, aber innovative sinfonische Persönlichkeit tritt schon im ersten Takt hervor. Wirbelnde Skalen bereiten den Eintritt des ersten Themas vor, das von seinen Markenzeichen strotzt – geschmeidige Syncopen, untermauert von einem rhythmischen Ostinato und unterbrochen von einer charakteristischen Kadenz, die er zuerst in seiner Oper *Juliette* (1937) verwendet hatte. Trotz seines Liebreizes erscheint das Thema nie mehr vollständig wieder; stattdessen werden seine Elemente in eine fesselnde Orchesterhymne verwoben, die die Formfreiheit seiner letzten Sinfonie antizipiert. Der zweite Satz ist ein konventionelleres Scherzo und Trio. Die überwältigende Energie und Triebkraft der Rahmenabschnitte erinnern an mehrere Scherzos Beethovens; der Trio-Mittelteil, der auf Streicher verzichtet, beginnt als pastorale Träumerei, nimmt aber ein pseudomilitärisches Aroma an, wenn die Blechbläser an Prominenz gewinnen. Das Largo ist eine ätzende Schilderung von Gram, der durch quälend langsamem Verfall von Dur nach Moll intensiviert wird, und entfaltet sich wie eine moderne Sarabande über einem Motto-Rhythmus. Der Tod von Vítězslava Kaprálová – Martinů ehemaliger Kompositionsschülerin – kurze Zeit zuvor trug womöglich zu der düsteren Stimmung bei, die auch auf Teile des Finales einwirkt. An mehreren Stellen in diesem aufregenden Marsch tritt ein Gefühl von blinder Panik auf, aber am Ende siegt Martinůs charakteristischer Optimismus, und die Sinfonie schließt triumphal.

Martinůs nächste vier Sinfonien erschienen in jährlichem Abstand. Die zweite Sinfonie wurde von vier in Cleveland lebenden tschechischen Emigranten in Auftrag gegeben und ist seine kürzeste. Seine Tendenz, kleinere Ensembles innerhalb des Orchesters hervorzuheben, führte zu Martinůs Äußerung, dass „hier etwas vom Concerto grosso in die Sinfonie übernommen wurde“. Der erste Satz verwendet ein kurzes Motiv (a-f-a) zur Organisation eines Großteils seines Materials – ohne jedoch die freundlich-entspannende Stimmung zu opfern. Das bukolische Andante moderato setzt geringere Kräfte ein, womöglich nach dem Beispiel vieler Mittelsätze barocker Concerti grossi, während der marschhafte dritte Satz mit großer Virtuosität das ganze Orchester loslässt. Der lustige Anfang erinnert an den Ton von Martinůs Komödie auf der Brücke, aber nach und nach treten sardonische Untertöne stärker hervor. Das Finale enthält zwei Hauptideen – eine sprunghafte Figur in den Streichern und eine lyrische Idee in den Holzbläsern. Für ihren ersten Einsatz reduziert Martinů das Orchester wie im Andante und fügt nach und nach die Instrumente wieder hinzu, bis in der Coda wilde Pauken und Blechbläser das festlichste Ende aller seiner Sinfonien bereiten. Die Uraufführung am 28. Oktober 1943 mit dem Cleveland Orchestra unter Erich Leinsdorf markierte das 25-jährige Jubiläum der Tschechoslowakischen Republik.

Martinů schrieb die dritte Sinfonie 1944 zur Feier der 25-jährigen Partnerschaft zwischen Koussewitzky und dem Boston Symphony Orchestra. Das Heimweh, das er zu dieser Zeit verspürte, beeinflusst bestimmt ihren Ton. Der erste Satz ist intensiv und straff organisiert; Ideen, die mit dem nüchternen Anfangsmotiv verwandt sind, werden zuerst aufeinander gehäuft, dann zu einer grübelnden Streicherkantilene aufgereiht.

Nur in den zentralen Soli von Fagott und Englischhorn lockert sich die strenge motivische Kontrolle. Ein langer Strich, der in Martinůs Manuskript etwa fünfzig Takte später eingezeichnet ist, wird in dieser Aufnahme geöffnet. Der Mittelsatz ist eine feierliche kontrapunktische Fantasie, deren Streichersatz Vivaldi und Corelli viel verdankt. Martinů beschrieb das Finale als „ein Allegro mit einer langen Coda“. Der stürmische Anfang macht bald drei sanfteren Episoden Platz: ein Lament in den Bratschen, eine zauberisch-zwielichtige Passage mit Solo-Streichquartett und eine leuchtende Apotheose. Martinůs Biograf Miloš Šafránek behauptete, dass diese ungewöhnliche Anlage durch die Nachrichten über die D-Day-Landung der Alliierten in der Normandie beeinflusst wurde. Wenn das stimmt, ist Martinůs Reaktion doppeldeutig und rätselhaft. Die Vision verbleicht, von drei dissonanten Akkorden im Klavier abgeschnitten.

Ungezügelter Optimismus wird bis zur vierten Sinfonie aufgehoben, die im Juni 1945 fertiggestellt und im November desselben Jahres von Eugene Ormandy und dem Philadelphia Orchestra uraufgeführt wurde. Dank ihres überwältigend affirmativen Tons ist sie die am häufigsten gespielte von Martinůs Sinfonien. Der erste Satz verwendet das Anfangsmotiv aus der zweiten Sinfonie wieder, um die abwechselnd wehmütigen, übermütigen und mysteriösen Episoden zu vereinen. Im zweiten Satz, einem Scherzo, übernehmen die Fagotte die Führung, und im Trio-Mittelteil ist zuerst in den Streichern, dann den Holzbläsern eine schlichte Melodie zu hören, die Martinů später im Gespräch mit Šafránek als seine Lieblingsmelodie hervorhob. Seine Talente als Orchestrator und Melodiker treten im folgenden Largo auf höchster Ebene hervor. Zu seinen größten Attraktionen gehören die sternhelle Weite einer Episode mit Streichtrio und des herrlichen Melodieergusses vom gesamten Orchester kurz danach. Im Finale ziehen sich zum ersten Mal Schatten über die Musik. Die herben Klänge der Introduktion bilden einen bemerkenswerten Kontrast mit dem Largo und das sehnige Hauptthema erinnert an die dritte Sinfonie. Mit einem hymnenhaften Streicherthema, das zunehmend dominiert, wird eine positivere Note angeschlagen, und das Finale strebt auf seinen jubilierenden Abschluss zu.

In der fünften Sinfonie wich die Euphorie nüchterner Realität. Martinůs Pläne, nach Prag zurückzukehren, waren durchgefallen. Seine Frustration scheint in dieser Sinfonie zum Vorschein zu kommen, die an die Niedergeschlagenheit der Dritten und das Hochgefühl der Vierten anklingt, ohne sie jeweils voll auszudrücken. Der erste Satz beginnt mit ängstlichem Zögern, und die beißenden Intervalle von Halbton und Tritonus erhalten ungewöhnliche Prominenz. Eine spätere, frohlockende Passage evoziert womöglich die Glocken von Polička, wohin Martinů nie wieder zurückkehren sollte. Der zweite Satz erstreckt sich über die Welten von langsamem Satz und Scherzo und wurde gelegentlich mit dem zweiten Satz von Beethovens achter Sinfonie verglichen. Im Finale alternieren Abschnitte von langsamer und schneller Musik, die alle von dem anfänglichen Dreitonmotiv der Bratschen und Celli durchdrungen sind. Die schnelleren Passagen enthalten eine der herrlichsten Melodien, die Martinů je schrieb; sie wird

von einem unermüdlichen punktierten Rhythmus untermauert, der an den ersten Satz von Beethovens siebter Sinfonie erinnert. Sie schließt in Harry Halbreichs Worten mit einem „Pyrrhussieg“ – das abschließende Unisono des Orchesters klingt trotz der treibenden Energie des Beethoven'schen Rhythmus hohl. Die Uraufführung fand am 28. Mai 1947 in Prag mit der Tschechischen Philharmonie (den Widmungsträgern) unter Rafael Kubelík statt.

Erst fünf Jahre nach der fünften Sinfonie entstand die Sechste („Fantaisies symphoniques“); sie wurde 1951 in New York begonnen und im Mai 1953 nach seiner Rückkehr nach Europa vollendet. In diesem außerordentlichen Werk verzichtet Martinů auf die „Geometrie“ seiner früheren Sinfonien zugunsten der „Fantasie“ – größere Formfreiheit, lebhaftere Orchestration und kapriziöse Stimmungswechsel – und erneuerte seinen sinfonischen Stil, indem er gewohnte Tendenzen extravagant weiterentwickelte. Der Anfang zum Beispiel antizipiert verblüffend die Mikropolyphonie von György Ligeti, ist jedoch nichts weiter als die einfallsreiche Verzierung eines einzelnen Tons – eine Technik, die er in all seinen vorangegangenen Sinfonien eher verstohlen verwendete. Wegen des unvorhersehbaren Flusses dieses Werks zweifelte Martinů an seinem wahren sinfonischen Status, wusste aber dass „etwas sie zusammenhält“. Dieses „Etwas“ ist ein von einem Solocello eingeführtes Motiv (f–g–e–f), von dem oft behauptet wird, dass es ein Zitat aus Dvořáks Requiem ist. Diese Phrase ist jedoch in Martinů so gewöhnlich, dass man sich nicht ganz sicher sein kann. Diese Idee erscheint in jedem Satz, vielfach transformiert. Der erste hat eine Tempaanlage, die sich durch mehrere kontrastierende Episoden bis zum seinem dezentrierten Höhepunkt beschleunigt, woraufhin ein Violinsolo eine allmähliche Verlangsamung initiiert bis der rätselhafte Anfang wieder erreicht wird. Der Mittelsatz beginnt ähnlich schleierhaft wie der erste und entwickelt sich in ein überschwängliches Scherzo. Das Finale alterniert mit berausender Wirkung zwischen langsamem und schnellen Episoden. Einer leidenschaftlichen Einleitung folgen ein stürmisches Allegro, eine pastorale Idylle auf Klarinetten, ein weiteres Allegro (das aus *Juliette* zitiert und in einem furiosen Ausbruch kulminiert) und ein abschließendes Danksgesegnungsgebet. Martinů teilte Šafránek mit, dass diese Sinfonie „einen ganz privaten Charakter“ besitze. Der Untertitel „Fantaisies symphoniques“ erkannte eine Verwandtschaft mit Berlioz' *Symphonie fantastique* an. Vielleicht offenbarte auch Martinů auf seine subtilere Weise seine Seele in einer seiner größten Hinterlassenschaften für die Nachwelt.

Mike Crump

Jiří Bělohlávek wurde im Juli 2009 Chefdirigent des BBC Symphony Orchestras. Maestro Bělohlávek studierte am Konservatorium und der Kunstakademie Prag. Er tritt regelmäßig mit großen Orchestern wie dem Leipziger Gewandhaus, den Wiener Symphonikern, Berliner Philharmonikern, dem Königlichen Concertgebouw, der Philharmonia, dem London Philharmonic, der NHK Symphony (Tokio) und dem

Orchestre de Paris auf. In Nordamerika dirigiert er die Sinfonieorchester von San Francisco, Washington D.C., St. Louis, Toronto und Minnesota. In seinem Heimatland wurde er 2006 zum Präsidenten des Prager Frühlings berufen.

Jiří Bělohlávek war Chefdirigent des Prager Sinfonieorchesters (1977–89) und Musikdirektor der Tschechischen Philharmonie (1990–92), mit der er zahlreiche Einspielungen für Chandos Records machte. 1994 gründete er die Prager Philharmonie, mit der er viele Aufnahmen gemacht und zahlreiche Konzertreisen unternommen hat, einschließlich eines vom Fernsehen übertragenen Auftritts in den BBC Proms im Juli 2004. Im September 1995 wurde er zum Ersten Gastdirigent des BBC Symphony Orchestras berufen, und machte unmittelbar darauf sein Debüt mit dem Orchester mit Martinůs *Gilgamesch-Epos*.

Zu den Höhepunkten der Konzertsaison 2009/10 zählen erneute Engagements bei den Berliner, Tschechischen und Japanischen Philharmonikern sowie Aufführungen seines gesamten Zyklus' der Sinfonien Martinů mit dem BBC Symphony Orchestra und eine neue Inszenierung von Martinůs *Marienspielen* am Nationaltheater Prag.

In der Saison 2010/11 leitet er eine Neinszenierung von *Die Sache Makropulos* an der San Francisco Opera und hat unter anderen Dirigierverpflichtungen beim Leipziger Gewandhausorchester, der Dresdner Staatskapelle, DSO Berlin, und den Orchestern von Valencia, Rotterdam und Cleveland.

Das **BBC Symphony Orchestra** spielt seit seiner Gründung 1930 eine zentrale Rolle im Herzen des britischen Musiklebens. Mit mindestens einem Dutzend Konzerten einschließlich der Premiere und des Abschlusskonzerts bildet es jedes Jahr das Gerüst der BBC Proms. Das BBC SO widmet sich eingehend der Musik des 20. Jahrhunderts und zeitgenössischer Musik – in jüngster Zeit gab es Uraufführungen von Auftragswerken der BBC von führenden Komponisten wie John Adams, Elliott Carter, Brian Elias, Vic Hoyland, Matthias Pintscher, Karlheinz Stockhausen und Judith Weir.

Das BBC Symphony Orchestra ist mit dem Barbican Centre in London assoziiert, wo es eine jährliche Konzertsaison veranstaltet. Zu den Höhepunkten der Saison 2009/10 gehörten als Folge der erfolgreichen Aufführung von *Julietta* in der vorhergehenden Spielzeit der Zyklus aller sechs Sinfonien von Martinů unter der Leitung von Jiří Bělohlávek und das zweite Jahr der *Total Immersion*-Komponistentage, die der Musik von George Crumb, Hans Werner Henze und Wolfgang Rihm gewidmet waren.

Jiří Bělohlávek wurde 2006 Chefdirigent und tritt im Verlauf der Spielzeit in Großbritannien und international häufig mit dem BBC SO auf. Das Orchester arbeitet außerdem regelmäßig mit seinem Ersten

Gastdirigenten David Robertson, seinem vor kurzem berufenen „Artist in Association“ Oliver Knussen und „Conductor laureate“ Sir Andrew Davis.

Das BBC SO tritt weltweit auf und hat kürzlich Konzertreisen in Tschechien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Spanien und der Schweiz unternommen. Das Orchester war außerdem kürzlich auf Tourneen in China, Korea, Japan und Taiwan.

Übersetzungen: Renate Wendel

Les œuvres symphoniques de Bohuslav Martinů furent un défi considérable et stimulant pour moi dès mes premières années d'études à l'Académie des arts de Prague. En explorant ses partitions, j'ai commencé à m'immerger dans le monde imaginaire de Martinů. Chaque symphonie ouvre de nouveaux horizons, et, bien qu'elles emploient toutes un langage commun très complexe, mais immédiatement reconnaissable, chacune est unique et possède son caractère propre.

Si l'on me demandait de donner une description rapide des symphonies, je dirais que la Première Symphonie, avec son *Largo* douloureux, est « épique, tragique et énergique », la Deuxième, « lyrique, poétique et vivante », la Troisième, « dramatique et bohémienne », la Quatrième, « impressionniste, cosmopolite, colorée et joyeuse », la Cinquième, « visionnaire » et la Sixième, un « chant de nostalgie et d'espoir ».

Je suis convaincu que les symphonies de Martinů représentent une contribution majeure à l'évolution de la musique symphonique européenne au XXe siècle.

Jiří Bělohlávek

Symphonies « du Nouveau Monde »

Le compositeur tchèque Bohuslav Martinů naquit le 8 décembre 1890, dans une pièce au sommet de la tour de l'église Saint-Jacques, Polička, d'où son père guettait les incendies en ville. Les vues spectaculaires de la tour laissèrent une empreinte durable sur Martinů, qui écrivit par la suite : « Je crois que cet espace

est l'une des plus fortes impressions de mon enfance [...]. Je suis constamment à sa recherche dans mes œuvres. » Les textures spacieuses fascinantes de ses symphonies rendent parfaitement cette inspiration, bien que celles-ci aient été écrites après des migrations successives à Prague en 1906, à Paris en 1923 et en Amérique, où lui et sa femme Charlotte arrivèrent le 31 mars 1941, ayant été prévenus par des amis qu'il valait mieux quitter Paris pour éviter d'être persécuté par les nazis pour des raisons intellectuelles.

Le succès de son *Concerto grossso*, lors de sa création à Boston, le 14 novembre, amplifia bientôt sa réputation aux États-Unis, de même qu'une commande de Serge Koussevitzky, qui lui demanda une œuvre pour grand orchestre dédiée à la mémoire de son épouse Natalie. Martinů l'honora avec une symphonie, bien qu'il n'eût pas écrit récemment pour grand orchestre et se sentit par conséquent « insuffisamment préparé » à cette tâche. Le résultat ne trahit pourtant aucune hésitation ; et la création, en novembre 1942, ravit le public comme la critique.

La personnalité symphonique à la fois abordable et novatrice de Martinů est apparente dès la première mesure. Des gammes tourbillonnantes préparent l'arrivée du premier thème, qui regorge de traits caractéristiques – syncopes agiles sous-tendues par un ostinato rythmique et ponctuées par une cadence typique, utilisée pour la première fois dans son opéra *Juliette* (1937). Malgré tout son charme, ce thème ne repartait jamais intégralement ; au lieu de quoi ses éléments sont tissés en une captivante rhapsodie orchestrale, préfigurant la liberté formelle de sa dernière symphonie. Le deuxième mouvement est un Scherzo et Trio plus conventionnel. L'élan et l'énergie débordante des sections extrêmes rappellent plusieurs scherzos de Beethoven ; le trio central, qui se dispense de cordes, commence comme une rêverie pastorale, mais prend bientôt des couleurs militaires parodiques quand les cuivres gagnent en importance. Le *Largo*, description déchirante du chagrin, intensifiée par des transitions douloureusement lentes du majeur au mineur, se déploie sur un motif rythmique telle une sarabande moderne. La mort récente de Vítězslava Kaprálová – ancienne élève en composition et maîtresse de Martinů – contribua peut-être au climat sombre, qui touche aussi certaines parties du finale. À plusieurs endroits de cette marche exaltante jaillit un sentiment de panique aveugle, mais à la fin l'optimisme caractéristique de Martinů l'emporte et la symphonie se termine triomphalement.

Les quatre symphonies suivantes de Martinů virent le jour à un an d'intervalle. La Deuxième Symphonie, commandée par des émigrés tchèques vivant à Cleveland, est sa plus brève. Sa tendance à mettre en valeur les petits ensembles au sein de l'orchestre conduisit Martinů à affirmer que « quelque chose du *concerto grossso* est ici transféré à la forme de la symphonie ». Le premier mouvement utilise un bref motif (*la-fa-la*) pour organiser une grande partie de son matériau, sans sacrifier le climat cordial et détendu. L'*Andante moderato* bucolique emploie un effectif réduit, peut-être à l'imitation du

mouvement central de bon nombre de *concerti grossi* baroques, tandis que le troisième mouvement en forme de marche déchainé tout l'orchestre avec une grande virtuosité. Le début plaisant rappelle le ton de l'opéra *Comédie sur le pont* de Martinů, mais les résonances sardoniques deviennent de plus en plus manifestes. Le finale fait entendre deux idées principales – une figure bondissante aux cordes, et une idée lyrique aux bois. À leur première présentation, Martinů réduit l'orchestre, comme dans l'*Andante*, puis ajoute peu à peu des instruments jusqu'à la coda, où des timbales et des cuivres exubérants amènent la conclusion la plus festive de toutes ses symphonies. La création, le 28 octobre 1943, donnée par le Cleveland Orchestra sous la direction d'Erich Leinsdorf, marquait le vingt-cinquième anniversaire de la république de Tchécoslovaquie.

Martinů écrit sa Troisième Symphonie en 1944 pour fêter les vingt-cinq années de collaboration entre Koussevitzky et le Boston Symphony Orchestra. Ses sentiments de nostalgie à cette époque en affectèrent presque certainement le ton. Le premier mouvement est intense et densément organisé ; des idées liées à l'apré motif initial s'entassent les unes sur les autres, puis s'enchaînent pour former une sombre cantilène des cordes. C'est seulement dans les solos centraux du basson et du cor anglais que le contrôle motivique se relâche. Une coupure substantielle, indiquée dans le manuscrit de Martinů une cinquantaine de mesures plus loin, est rétablissable dans cette version. Le mouvement central est une sombre fantaisie contrapuntique dont l'écriture pour cordes est manifestement redéivable à Corelli et à Vivaldi. Martinů décrit le finale comme un « *Allegro* avec une longue coda ». Le début tempétueux céde la place à trois épisodes plus doux : une lamentation aux altos, un passage crépusculaire magique avec quatuor à cordes soliste, et une apothéose lumineuse. Le biographe du compositeur, Miloš Šafránek, dit que ce plan inhabituel fut influencé par la nouvelle du Débarquement. Si c'est le cas, la réaction de Martinů est équivoque et énigmatique. La vision s'estompe, étouffée par trois accords dissonants du piano.

L'optimisme débridé dut attendre la Quatrième Symphonie, achevée en juin 1945 et créée par Eugene Ormandy et le Philadelphia Orchestra au mois de novembre suivant. Son ton affirmatif irrésistible lui vaut d'être la plus souvent jouée des symphonies de Martinů. Le premier mouvement réutilise le motif initial de la Deuxième Symphonie pour unir des épisodes tour à tour mélancoliques, exubérants et mystérieux. Les bassons mènent le deuxième mouvement, le Scherzo ; le Trio central présente un thème simple, d'abord aux cordes, puis aux bois, que Martinů, dans une conversation ultérieure avec Šafránek cita comme sa création mélodique préférée. Ses dons d'orchestrateur et de mélodiste sont révélés à leur faite dans le *Largo* qui suit. Parmi ses nombreux attraits, citons l'immensité étoilée d'un épisode avec trio à cordes soliste et la somptueuse effusion de mélodie de tout l'orchestre peu de temps après. Dans le finale, des ombres traversent la musique pour la première fois. Les sons durs de l'introduction forment un net contraste avec le *Largo*, et le thème principal musclé rappelle la Troisième Symphonie.

Le thème de cordes en manière de cantique, qui domine de plus en plus à mesure que le finale progresse vers sa joyeuse conclusion, fait entendre une note plus positive.

Au moment de la Cinquième Symphonie, l'euphorie avait cédé la place à la sobre réalité. Le projet de retourner à Prague ne s'était pas concrétisé pour Martinů. Et sa frustration semble évidente dans cette symphonie, qui effleure l'abattement de la Troisième et l'exaltation de la Quatrième, sans les embrasser entièrement. Le premier mouvement débute dans une hésitation craintive, les intervalles aigres de demiton et de triton occupant une place inhabituelle. Un passage exultant ultérieur évoque peut-être les cloches de Polička, auxquelles Martinů ne devait jamais revenir. Le deuxième mouvement, à cheval sur les mondes du mouvement lent et du scherzo, a été comparé au deuxième mouvement de la Huitième Symphonie de Beethoven. Le finale alterne des sections de musique lente et rapide, toutes imprégnées du motif de trois notes entonné au début par les violoncelles et les altos. Les sections plus rapides présentent l'une des plus belles mélodies de tout Martinů, soutenue par un rythme pointé infatigable qui rappelle le premier mouvement de la Septième Symphonie de Beethoven. Il se termine par ce que Harry Halbreich appelle une « victoire à la Pyrrhus » – le dernier unisson orchestral sonnant creux malgré l'énergie vigoureuse du rythme « beethovénien ». La Philharmonie tchèque, dédicataire de l'œuvre, en donna la création à Prague le 28 mai 1947 sous la direction de Rafael Kubelík.

Cinq années séparent la Cinquième Symphonie de la Sixième (« Fantaisies symphoniques »), commencée à New York en 1951 et achevée en mai 1953 après le retour de Martinů en Europe. Dans cette œuvre extraordinaire, il renonce à la « géométrie » de ses symphonies antérieures en faveur de la « fantaisie » – une plus grande liberté formelle, une orchestration plus vivante et des changements fantasques d'ambiance – et renouvelle son style symphonique en développant de manière extravagante des tendances familières. Le début, par exemple, préfigure de manière saisissante la micropolyphonie de György Ligeti, mais n'est rien d'autre que l'ornementation inventive d'une hauteur unique – technique utilisée plus discrètement dans toutes les symphonies précédentes. Le déroulement imprévisible de cette œuvre incita Martinů à mettre en doute son véritable statut symphonique, et pourtant il savait que « quelque chose lui donne sa cohésion ». Ce « quelque chose » est un motif énoncé par le violoncelle solo (*fa-sol-mi-fa*), dont on dit souvent qu'il est une citation du Requiem de Dvořák. La forme est cependant si courante chez Martinů qu'on ne peut en être entièrement sûr. Cette idée, soumise à toute sorte de transformations, apparaît dans chaque mouvement. Le premier présente une succession de tempi qui s'accélèrent à travers plusieurs épisodes contrastants jusqu'à une culmination décentrée ; un thème de violon solo amorce alors un ralentissement progressif jusqu'au retour de l'énigmatique début. Le mouvement central commence dans une obscurité comparable au premier, évoluant ensuite en un scherzo exubérant. Le finale alterne épisodes lents et vifs de manière enivrante. Une introduction lente passionnée

est suivie d'un *Allegro* tumultueux, d'une idylle pastorale aux clarinettes, d'un autre *Allegro* (qui cite *Juliette* et culmine dans une explosion furieuse) et d'une bénédiction finale. Martinů confia à Šafránek que cette symphonie avait « un caractère très intime ». Le sous-titre, « Fantaisies symphoniques », renvoie à une parenté avec la *Symphonie fantastique* de Berlioz. Peut-être Martinů mettait-il lui aussi son âme à nue, à sa manière plus réservée, dans l'un de ses plus grands legs à la postérité.

Mike Crump

Le célèbre chef tchèque **Jiří Bělohlávek** est devenu chef principal du BBC Symphony Orchestra en juillet 2006. Jiří Bělohlávek a fait ses études au Conservatoire et à l'Académie des arts de Prague. Il se produit régulièrement avec de grands orchestres tels le Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre symphonique de Vienne, le Philharmonique de Berlin, l'Orchestre royal du Concertgebouw, le Philharmonia, le London Philharmonic, le NHK Symphony (Tokyo) et l'Orchestre de Paris. En Amérique du Nord, il dirige les orchestres symphoniques de San Francisco, de Washington D.C., de St Louis, de Toronto et du Minnesota. Dans sa patrie, il a été nommé président du Festival du printemps de Prague en 2006.

Jiří Bělohlávek a été chef principal de l'Orchestre symphonique de Prague (1977–1989) et directeur musical de la Philharmonie tchèque (1990–1992), avec lequel il a gravé de nombreux disques pour Chandos Records. Il a fondé la Philharmonie de Prague en 1994, et a fait de nombreux enregistrements et tournées avec cet ensemble, dont une apparition télévisée aux BBC Proms en juillet 2004. Il a été nommé principal chef invité du BBC Symphony Orchestra en septembre 1995, aussitôt après ses débuts avec l'orchestre, dirigeant *L'Épopée de Gilgamesh* de Martinů.

Les temps forts de la saison 2009–2010 comprennent des retours à la tête du Philharmonique de Berlin, de la Philharmonie tchèque et de l'Orchestre philharmonique du Japon, ainsi que des intégrales des symphonies de Martinů avec le BBC Symphony Orchestra et une nouvelle production des *Jeux de Marie* de Martinů au Théâtre national de Prague.

Au cours de la saison 2010–2011, il dirigera une nouvelle production de *L'Affaire Makropoulos* à l'Opéra de San Francisco et sera à la tête du Gewandhaus de Leipzig, de la Staatskapelle de Dresde, du DSO de Berlin, et des orchestres de Valence, Rotterdam et Cleveland.

Le **BBC Symphony Orchestra** joue un rôle central au cœur de la vie musicale britannique depuis sa création en 1930. Il forme l'ossature des BBC Proms, avec au moins une douzaine de concerts chaque

année, dont la première et la dernière soirée. Le BBC SO est fortement attaché à la musique du XXe siècle et à la musique contemporaine – il a récemment donné la création mondiale de commandes faites par la BBC à d'importants compositeurs comme John Adams, Elliott Carter, Brian Elias, Vic Hoyland, Matthias Pintscher, Karlheinz Stockhausen et Judith Weir.

Le BBC Symphony Orchestra est orchestre associé du Barbican, où il donne une saison annuelle de concerts. Les temps forts de la saison 2009–2010 comprenaient l'intégrale des six symphonies de Martinů, sous la direction de Jiří Bělohlávek, après une interprétation très applaudie de Julietta la saison précédente, et la deuxième année de *Total Immersion*, consacré à la musique de George Crumb, Hans Werner Henze et Wolfgang Rihm.

Jiří Bělohlávek, nommé chef principal en 2006, dirige régulièrement le BBC SO au cours de la saison, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. L'orchestre travaille régulièrement aussi avec le principal chef invité, David Robertson, avec Oliver Knussen, récemment nommé « artiste associé », et avec le chef émérite, Sir Andrew Davis.

Le BBC SO se produit dans le monde entier et a récemment donné des concerts en république Tchèque, en France, en Allemagne, en Grèce, en Espagne et en Suisse. L'orchestre a fait également de récentes tournées en Chine, en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan.

Traductions : Dennis Collins

Mike Crump is the author of a major book on Martinů the symphonist, published by Toccata Press in April 2010 (ISBN 9780907689652).

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Producer: Ann McKay

Balance/editing engineers: Neil Pemberton (Symphonies 1 & 6), Susan Thomas (Nos. 2, 3 & 5),

Philip Burwell (No.4)

Recording location: Barbican Hall, London, 3 October (Symphony No.1) and 9 October 2009 (No.2),

19 February (No.4), 19 March (No.5), 17 April (No.3) and 8 May 2010 (No.6)

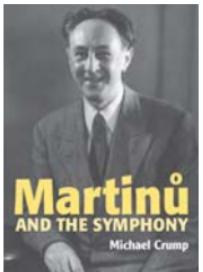
Cover photo: Alvaro Yáñez – Harmonia Mundi

Design: Jeremy Tilston for WLP Ltd.

www.martinu.cz

www.bbc.co.uk/orchestras/symphonyorchestra

www.onyxclassics.com

Also available on ONYX

ONYX 4060

Mendelssohn: Violin Concerto · Octet

James Ehnes · Vladimir Ashkenazy

ONYX 4063

Khachaturian: Spartacus · Gayaneh excerpts

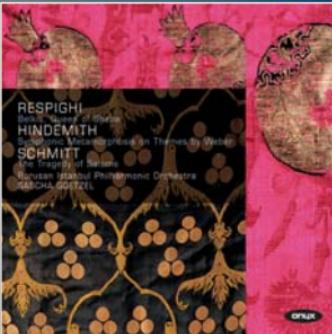
Kirill Karabits

ONYX 4064

Rimsky-Korsakov: Scheherazade etc.

Charles Dutoit

ONYX 4048

Respighi · Hindemith · Schmitt

Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

www.onyxclassics.com

ONYX 4061