

CHANDOS
MOVIES

the FILM MUSIC *of* **BERNARD HERRMANN**

A graphic illustration featuring a black silhouette of a man wearing a fedora hat and a dark suit, standing with his hands in his pockets. He is positioned to the left of a red banner that reads "HANGOVER SQUARE & CITIZEN KANE". In front of the silhouette and the banner, there are three stacks of newspapers. The top stack is labeled "MURDER!", the middle stack is labeled "ROSEBUD", and the bottom stack is labeled "L'Espresso".

ORLA BOYLAN
soprano

MARTIN ROSCOE
piano

BBC Philharmonic
RUMON GAMBA

Courtesy of The Bernard Herrmann Estate

Bernard Herrmann

The Film Music of Bernard Herrmann (1911–1975)

Music from 'Hangover Square'

Arranged from the original manuscripts by Stephen Hogger

17:05

- [1] Opening Titles. Molto appassionato – Slower –
 - 1 The Dealer. [] –
 - 2 Murder and Fire. Moderato – Allegro vivo – Slow –
 - 3 Confession. Slow – Poco a poco accelerando – Più vivo –
A tempo6:21
- [2] 7 Netta. Slowly –
 - 11 The Spell. [] –
 - 12 The Murder. Allegro vivo – Slow –
 - 14 Fame. Slow – Rallentando – Valse brillante – Lento4:29
- [3] 17 The Cat. Very slow –
 - 18 Netta's Death. Slow – Vivo –
 - 19 The Bonfire. Moderato – Più mosso – Rallentando –
Allegro vivo – Accelerando – Slow – Slow – [A tempo] –
 - 20 Recovery. Slow6:05

<p>[4] Concerto macabre* for Piano and Orchestra A performing edition by Norma Shepherd, 1992, based on the manuscript sources for the film <i>Hangover Square</i>, incorporating the composer's revisions for concert performance Molto appassionato – Lento espressivo – Declamato – Agitato – Molto appassionato – Largamente – Slower – Molto espressivo – Allegro vivo – Lento – Molto appassionato – Largo</p> <p>Music from 'Citizen Kane' Arranged from the original manuscripts by Stephen Hogger</p> <p>1 Prelude. Lento – 2 Rain (Susan in Nightclub). [] – 3 Thatcher Library. Largo – 4 Manuscript Reading and Snow Picture. Slowly – Allegretto – 5 Mother's Sacrifice. Lento – 6 Charles Meets Thatcher. Lento – Allargando</p> <p>7 Galop. Allegro vivace – 8 Dissolve to Thatcher Reading Document. [] – Lento – 9 Second Manuscript. [] – 10 Thanks. Moderato – 11 Bernstein's Narration. [] –</p>	11:01	
		7:15
		7:38

- [] 26 Salammbô's Ariaⁱ. Maestoso – Andante amoro-so – Agitato –
[] – Vivo – Presto 4:12
- [] 27 Leland's Dismissal. Lento marcato pesante –
28 New Dawn Music. [] –
29 Xanadu. Lento –
30 Jigsaws. Moderato –
31 Second Xanadu. Lento 7:10
- [] 32 Kane's Picnic. Tempo di blues –
33 Susan Leaves. Lento lontano –
34 El Rancho. Lento –
35 The Glass Ball. Largo –
36 Finale. Adagio – Agitato – Maestoso 8:28
TT 77:31

Orla Boylan soprano[†]
Martin Roscoe piano^{*}
BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Rumon Gamba

Bernard Herrmann and Orson Welles

Courtesy of The Bernard Herrmann Estate

Courtesy of The Bernhard Herrmann Estate

Courtesy of The Bernhard Herrmann Estate

The Film Music of Bernard Herrmann

Bernard Herrmann was born in New York City on 29 June 1911 to Russian Jewish immigrants. He studied composition at New York University under Philip James and Percy Grainger and at the Juilliard School under Bernard Wagenaar.

He became part of Aaron Copland's Young Composers Group and at the age of twenty-two made his first major public appearance as a conductor. Conducting would remain a life-long passion and throughout his career he championed composers such as Charles Ives and Ralph Vaughan Williams, premiering several of their works.

In 1934 he joined the CBS Symphony Orchestra as conductor and at this time composed his first works for radio. At CBS he met Orson Welles who in 1940 asked him to write the music to *Citizen Kane*, providing him with the opportunity to extend his expertise from radio drama into the cinema.

But Herrmann never regarded himself as a 'mere' film composer; rather, he thought of himself as a composer who worked in films. He admired Vaughan Williams, Walton and Prokofiev who were able to compose great works for films as well as for the concert hall. Herrmann himself composed several concert

works, including a symphony, and the cantata *Moby Dick* which was premiered by John Barbirolli.

At the beginning of his film career, from 1940 to 1947, Herrmann scored only seven films, and then no films at all until 1951. He concentrated on composing his opera *Wuthering Heights* (1943–51) and conducting the CBS orchestra.

With the advent of television, CBS was forced, in 1951, to shut down the radio orchestra. At the age of forty Herrmann had to change his career and he relocated to Hollywood to become a freelance composer working in films and television. For over a decade he was involved with the studio system and composed music for films such as *The Day the Earth Stood Still* (1951).

Most importantly, he became the composer of choice of Alfred Hitchcock who found in Herrmann his musical alter ego. They complemented each other in films as different as *The Trouble with Harry* (1955) and *Vertigo* (1958). A high point was reached in 1960 with the score to *Psycho*; written for strings only, it mirrored the black and white aesthetics of the film.

By the time the old Hollywood system had broken down and his relationship with Hitchcock ended, Herrmann had already relocated to London where he was rediscovered by a new generation of directors, among them François Truffaut and Brian De Palma. He died in the morning hours of 24 December 1975, aged sixty-four, one day after having finished recording the score to Martin Scorsese's *Taxi Driver*.

Hangover Square

After Richard Addinsell had achieved such success in 1941 with his 'Warsaw Concerto', composed for the film *Dangerous Moonlight*, it became fashionable to create short piano concertos for British films. The so-called Denham concertos, mainly in a mock Rachmaninoff style, attracted composers ranging from Hubert Bath to Nino Rota. Eventually Hollywood followed suit.

In early 1944, Twentieth Century Fox had a surprise hit with a new adaptation of Marie Belloc Lowndes's *The Lodger* by the screenwriter Barré Lyndon and director John Brahm. The heavy-set character actor Laird Cregar, who portrayed the title role, suddenly became a star. Understandably, the studio head, Darryl F. Zanuck, wanted a follow-up soon. Cregar suggested that they acquire the rights to Patrick Hamilton's famous novel

Hangover Square (1941) as he was convinced that the role of George Harvey Bone in a *film noir* would cement his new-found fame.

Zanuck insisted that substantial changes be made in adapting the novel for the screen. Cregar protested and threatened to leave the project but Zanuck was adamant that the film should imitate *The Lodger* as closely as possible. The screen writer, once more Barré Lyndon, basically junked the novel and replaced it with a Jekyll and Hyde theme; the central role would prove Cregar's last. The time period was changed from 1939 to 1899, and George Harvey Bone was made a composer and concert pianist instead of an alcoholic loner; Cregar was an amateur pianist and the commercial interest in cinematic piano concertos certainly played a major part in the decision.

As distressing as this must have been to Patrick Hamilton, it offered Bernard Herrmann, on his fourth film assignment, his most interesting musical task since *Citizen Kane*. The production, directed again by John Brahm, was filmed between late August and mid-November 1944. Due to the subject of the film Herrmann was involved very early on, writing the first material in July and the last in December 1944.

Fire is a central theme in Lyndon's contrived screenplay. George Harvey Bone

covers up his murder of a shop owner by setting fire to the shop, and disposes of the body of the woman he adores in a bonfire on Guy Fawkes Night. It is the sound of discordant noise that triggers the impulse in Bone to kill. When sane, he is as shocked as the next man by the brutal murders. In the film's grand finale Bone plays his piano concerto, but during the performance, memories of the killings overwhelm him and he has to yield the playing to another pianist, in order to make a full confession. Scotland Yard insists that he is arrested before the performance of the concerto is finished. At this, Bone completely loses his mind. He eludes the police and manages to set the building on fire. The orchestra and the audience escape the inferno and Bone finishes his concerto alone with everything burning down around him.

Herrmann wrote the 'Concerto macabre' mainly in the mode of Liszt's *Totentanz*. The prevailing darkness of the piece differentiates it from the other 1940s film concertos. The various elements of the concerto originate in the themes and fragments of the film score. As the musicians are forced to flee the hall during the film's fire, Herrmann silences the orchestra for the last twenty-eight bars, creating what is possibly the only piano concerto to end with the soloist alone.

A fifteen-year-old Stephen Sondheim was a great admirer of the score for *Hangover Square* and even wrote to Herrmann to compliment him. According to Sondheim, the music to the film became a major influence on his own writing of the musical *Sweeney Todd*.

Citizen Kane

In 1972 Herrmann proclaimed:

I was fortunate enough to start my career with a film like *Citizen Kane*. It's been a downhill run ever since!

Herrmann met Orson Welles at CBS where Welles made him musical director of The Mercury Theater of the Air which Welles co-produced with John Houseman. After several successes, especially with their adaptation of H.G. Wells's *The War of the Worlds*, Orson Welles was lured to Hollywood and he took his production company with him to produce an adaptation of Joseph Conrad's *Heart of Darkness*.

That project turned out to be too costly and Welles finally decided to film a fictional biography about a newspaper tycoon based primarily on William Randolph Hearst. The studio wanted to press Welles into hiring the film music specialist Max Steiner to compose the score. But RKO gave the young director full control over the film and he insisted on using Herrmann.

The principal shooting of *Citizen Kane* took place from July to September 1940. The score was recorded on several dates in December 1940 and January 1941.

In 1972, Herrmann said about the score:

I decided that I would use the old musical form of the leitmotif... [T]he very first bars I wrote are a series of a few notes that dominate the entire film, no matter what's happening. In my mind it was a sort of variant on the ancient hymn, *Dies irae*, and seemed to suggest to me what the subject of Kane was, which is *all is vanity*...

The use of the 'Dies irae' recalls the similar use of it by Rachmaninoff in *The Isle of the Dead* and elsewhere. Another theme which Herrmann used in the Prelude was the four-note 'Rosebud' motive, on the vibraphone, symbolising the lost innocence of Kane.

Reflecting on the film's opening sequence, Herrmann said:

As a matter of fact, musically the prelude tells you what the whole film is about.

In his orchestration Herrmann deliberately minimises the use of string instruments, relying mainly on woodwinds and brass instead. His experience in radio drama served him well for *Citizen Kane*; he avoided the pitfalls of wall-to-wall scoring so prevalent in the films of that era. In 1941 he compared the score to a jigsaw: as with his work in radio,

every scene must be bridged... so that even five seconds of music... [tell] the ear the scene is shifting.

The film's great musical sequence is of course a pastiche by Herrmann of French opera. The whole scene was inspired by the true story of the industrialist Harold McCormick and his support for the untalented soprano Ganna Walska. In the film, Charles Foster Kane produces an opera for Susan Alexander, his former mistress and second wife, based on Gustave Flaubert's *Salammbo*. The libretto contains passages selected from the second act of Jean Racine's *Phèdre*.

The main difficulty thrown up by the aria in the context of the film was to present Susan Alexander as a competent singer who was just not able to undertake a role that required a world class soprano. Herrmann recalled:

So I simply devised this aria in a very difficult, high key for a dramatic soprano. And we found a young girl [Jean Forward] who was perfectly willing to do it and was a very light lyric soprano, singing in a key at least a third too high for her, which gives the effect. If we'd gotten a bad singer the scene would not be possible – and if we got someone who could really sing it, then [she] would have carried it. Then the whole scene would not make sense.

© 2010 Günther Kögebehn

Her performances as Tatyana (*Eugene Onegin*) in Baden-Baden and Paris helped make the Slavonic repertoire and its heroines the international calling card of **Orla Boylan**. Critically acclaimed interpretations of Janáček's *Jenůfa* and Kát'a Kabanová have taken her to Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Hamburg, Oper Köln, Opéra de Lyon under Lothar Koenigs, and Glyndebourne Festival Opera under Jiří Kout and Markus Stenz. More recently she sang Tchaikovsky's *Iołanta* for Opera Holland Park and *Lisa (The Queen of Spades)* for Komische Oper Berlin with equal success. The title roles in *Arabella*, *Ariadne auf Naxos* and, most notably, the British stage premiere of *Die Liebe der Danae* for Garsington Opera under Elgar Howarth have established her as a respected interpreter of Richard Strauss. In concert she has appeared in Britten's *War Requiem* at the Perth International Festival under Paul Kildea, scenes from Berg's *Wozzeck* with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra under Sir Andrew Davis, Mahler's Symphony No. 2 with the Estonian National Symphony Orchestra under Paavo Järvi, Delius's *Idyll* and Nielsen's Symphony No. 3 with The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra under Sir Mark Elder, and Berg's *Sieben frühe Lieder* and Strauss's *Vier letzte Lieder* with the Sinfonieorchester

St Gallen under Jiří Kout and the Hallé Orchestra under Sir Mark Elder.

Described by *Gramophone* as a pianist who brings 'mastery and sheer musical quality to bear on everything he plays', and by *The Daily Telegraph* as one 'who both thinks and offers full-blooded playing of breadth and depth, in this country... an uncommon creature', **Martin Roscoe** is a versatile musician who flourishes in performance, whether as a concerto soloist, recitalist or chamber musician, as he endeavours always to serve the composer and the music. His enduring popularity and solid reputation are built on deeply thoughtful musicianship allied to an easy rapport with audiences and fellow musicians alike. One of Britain's most prolific recitalists, he performs at the Wigmore Hall, London every season. His chamber music partnerships include long-standing collaborations with artists such as Tasmin Little, Michael Collins, Peter Donohoe, Steven Osborne, the Leopold String Trio and the Brodsky String Quartet, Endellion String Quartet and Sorrel Quartet. His numerous recording projects include ongoing series of Beethoven's piano sonatas and violin sonatas, the latter with Peter Cropper. On Chandos, Martin Roscoe may be heard in recordings of Richard Addinsell's 'Warsaw Concerto', James MacMillan's *The Berserking*,

and Shostakovich's Piano Quintet and 'The Assault on Krasnaya Gorka' from the film *The Unforgettable Year 1919*.

Widely recognised as one of Britain's finest orchestras, the **BBC Philharmonic** has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over a wide-ranging repertoire, having its own studio in Manchester, where it records programmes and concerts for BBC Radio 3. As well as offering an annual season in Manchester's Bridgewater Hall, the orchestra performs across England and at the BBC Proms, and is regularly invited to major European cities and festivals. Chief Conductor of the orchestra is Gianandrea Noseda and its Chief Guest Conductor is Vassily Sinaisky. As a consequence of its policy of introducing new and adventurous repertoire, many of the world's greatest composers have worked with the orchestra, including Luciano Berio, Aaron Copland, Krzysztof Penderecki, Sir Michael Tippett and Sir William Walton. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the orchestra's first Composer/Conductor. He was succeeded by James MacMillan and more recently by the renowned Austrian composer H.K. Gruber. The BBC Philharmonic is partnered with Salford City Council, which enables it to

build active links with Salford and its varied communities.

Having studied with Colin Metters at the Royal Academy of Music, where he was made an Associate in 2002, the British-born conductor **Rumon Gamba** became the first ever conducting student to receive the DipRAM. He then went on to win the Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop in February 1998 and subsequently became Assistant and then Associate Conductor of the BBC Philharmonic, serving till 2002. Regularly conducting the BBC orchestras, he has appeared at the BBC Proms, and in 2008 made his debut with English National Opera. He is Chief Conductor and Music Director of the Iceland Symphony Orchestra, with which he has made highly successful tours of Germany, Austria and Spain. He has had prominent guest conducting engagements with the Munich Philharmonic, NDR Symphony Orchestra in Hamburg, Orchestre national de Belgique, Gothenburg Symphony Orchestra and Gulbenkian Orchestra in Lisbon. He has worked with the Toronto Symphony Orchestra, New York Philharmonic, NAC Orchestra in Ottawa, Indianapolis Symphony Orchestra and Florida Philharmonic Orchestra in North America, has toured Australia conducting the symphony orchestras of Sydney, Melbourne

and Perth, and also conducted the New Zealand Symphony Orchestra and the philharmonic orchestras of Hong Kong, Osaka and Nagoya. Rumon Gamba has given several prominent premieres, including the world

premiere of Brett Dean's Viola Concerto with the BBC Symphony Orchestra and Per Nørgård's oratorio *The Will O the Wisps Go to Town* with the City of Birmingham Symphony Orchestra. He records exclusively for Chandos.

Orson Welles in a still from *Citizen Kane*

© AKG Images, London

Die Filmmusik von Bernard Herrmann

Bernard Herrmann wurde in New York City am 29. Juni 1911 als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer geboren. Er studierte Komposition an der New York University unter Philip James und Percy Grainger und an der Juilliard School unter Bernard Wagenaar.

Er schloss sich Aaron Coplands Young Composers Group an, und im Alter von zweißig Jahren hatte er seinen ersten großen öffentlichen Auftritt als Dirigent. Dirigieren sollte eine lebenslange Leidenschaft bleiben. Während seiner gesamten Karriere setzte er sich für Komponisten wie Charles Ives und Ralph Vaughan Williams ein und brachte mehrere ihrer Werke zur Uraufführung.

Im Jahr 1934 wurde er Dirigent beim CBS Symphony Orchestra und komponierte nun auch seine ersten Rundfunkwerke. Bei CBS traf er auf Orson Welles, der ihn 1940 bat, die Musik zu *Citizen Kane* zu schreiben. Dies gab Herrmann die Möglichkeit, seine Erfahrungen vom Funk auf die Leinwand zu übertragen.

Aber Herrmann verstand sich nie als 'blößer' Filmkomponist, sondern als ein Komponist, der für den Film arbeitet. Er bewunderte Vaughan Williams, Walton und

Prokofjew, die in der Lage waren, große Werke für den Film und den Konzertsaal zu komponieren. Herrmann selbst schrieb mehrere Konzertwerke, darunter eine Sinfonie und die Kantate *Moby Dick*, die von John Barbirolli uraufgeführt wurde.

In der Anfangsphase seiner Filmkarriere, von 1940 bis 1947, arbeitete Herrmann nur an sieben Filmen. Es folgte eine Pause von vier Jahren, in der er sich auf seine Oper *Wuthering Heights* (1943–1951) und die Leitung des CBS-Orchesters konzentrierte.

Mit dem Aufkommen des Fernsehens sah CBS sich 1951 gezwungen, das Rundfunkorchester aufzulösen. Mit vierzig Jahren musste Herrmann beruflich umdenken, und er zog nach Hollywood, um dort als freischaffender Komponist für Film und Fernsehen zu arbeiten. Über ein Jahrzehnt lang wirkte er im Rahmen des Hollywood-Systems und schrieb Musik für Filme wie *The Day the Earth Stood Still* (Der Tag, an dem die Erde stillstand, 1951).

Vor allem aber wurde er Hauskomponist von Alfred Hitchcock, der in Herrmann sein musikalisches "zweites Ich" fand. Sie ergänzten sich in so unterschiedlichen Filmen

wie *The Trouble with Harry* (Immer Ärger mit Harry, 1955) und *Vertigo* (Vertigo – Aus dem Reich der Toten, 1958). Ein Höhepunkt wurde 1960 mit *Psycho* erreicht. Nur für Streichorchester geschrieben, spiegelte die Musik die Schwarz-Weiß-Asthetik des Films wider.

Nach dem Niedergang des Hollywood-Systems und dem Bruch mit Hitchcock wurde Herrmann, der Hollywood inzwischen verlassen und sich in London niedergelassen hatte, von einer neuen Generation von Regisseuren wiederentdeckt, darunter François Truffaut und Brian De Palma. Mit vierundsechzig Jahren starb er am Morgen des 24. Dezember 1975 – einen Tag, nachdem er die Musikaufnahmen für Martin Scorseses *Taxi Driver* beendet hatte.

Hangover Square

(Scotland Yards seltsamster Fall)
Nachdem Richard Addinsell 1941 mit dem "Warschauer Konzert" aus dem Film *Dangerous Moonlight* großen Erfolg gehabt hatte, wurde es Mode, kurze Klavierkonzerte für britische Filme zu schreiben. Die sogenannten "Denham-Konzerte", meist in einem Rachmaninow imitierenden Stil, zogen die verschiedensten Komponisten von Hubert Bath bis Nino Rota an. Schließlich folgte auch Hollywood.

Anfang 1944 gelang Twentieth Century Fox ein Überraschungserfolg mit einer Neuverfilmung von Marie Belloc Lowndes' *The Lodger* (Scotland Yard greift ein), bei der John Brahm mit einem Drehbuch von Barré Lyndon Regie führte. Der stämmige Charakterdarsteller Laird Cregar, in der Rolle des Untermieters, wurde plötzlich zum Star. Verständlicherweise wollte Studioboss Darryl F. Zanuck schnell einen Nachfolgefilm. Cregar schlug vor, die Rechte an Patrick Hamiltons Roman *Hangover Square* (1941) zu erwerben, da er überzeugt war, dass die Rolle von George Harvey Bone in einem *Film Noir* seinen neu gewonnenen Ruhm festigen würde.

Zanuck ordnete wesentliche Änderungen für die Filmfassung an. Cregar protestierte und drohte, das Projekt zu verlassen, aber Zanuck bestand darauf, dem Vorgängerfilm so weit wie möglich zu folgen. Der Drehbuchautor, erneut Barré Lyndon, verwarf die eigentliche Handlung des Romans und wählte stattdessen ein "Jekyll und Hyde"-Thema. Die Handlung wurde von 1939 nach 1899 zurückdatiert, und der alkoholkranke Einzelgänger George Harvey Bone wurde in einen Komponisten und Konzertpianisten verwandelt. Cregar war selber Amateurpianist, und der kommerzielle Erfolg der Film-Klavierskizzen spielte sicherlich eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.

Wie leidvoll dies auch für Patrick Hamilton gewesen sein musste, so bot es doch Bernard Herrmann bei seinem vierten Film die interessanteste musikalische Aufgabe seit *Citizen Kane*. Die Produktion, wieder unter der Regie von John Brahm, wurde von Ende August bis Mitte November 1944 gedreht. Die Thematik des Films bedingte, dass Herrmann schon früh beteiligt war, und er schrieb das Material in der Zeit von Juli bis Dezember 1944.

Feuer ist ein zentrales Thema in Lyndons weit hergeholttem Drehbuch. George Harvey Bone vertuscht seinen Mord an einem Ladenbesitzer, indem er das Geschäft in Brand steckt, und entledigt sich der Leiche der von ihm begehrten Frau am Guy-Fawkes-Abend in einem Freudenfeuer. Ausgelöst wird der Mordimpuls in Bone durch unharmonische Geräusche. Bei normalem Verstand ist Bone wie jeder andere über die brutalen Morde entsetzt. Im großen Finale des Films führt Bone sein Klavierkonzert auf. Dabei überwältigen ihn aber die Erinnerungen an die Morde, und er muss an einen anderen Pianisten abtreten, um ein volles Geständnis abzulegen. Scotland Yard besteht darauf, dass er noch vor Ende des Konzerts verhaftet wird. An diesem Punkt verliert Bone den Verstand. Er entkommt der Polizei und schafft es, das Gebäude in Brand zu setzen.

Orchester und Publikum entkommen dem Inferno, und Bone beendet sein Konzert alleine, während alles um ihn herum in Flammen aufgeht.

Herrmann schrieb das "Concerto macabre" im Stil von Liszts *Totentanz*. Die vorherrschende Dunkelheit des Stücks unterscheidet es von den anderen Filmkonzerten der vierziger Jahre. Die einzelnen Bestandteile des Stücks entstammen Themen und Fragmenten aus der Filmmusik. Weil die Musiker im Film vor dem Feuer fliehen müssen, ließ Herrmann das Orchester für die letzten achtundzwanzig Takte verstummen und schuf so möglicherweise das einzige Klavierkonzert, das nur mit dem Pianisten endet.

Der fünfzehnjährige Stephen Sondheim war ein großer Bewunderer der Musik und schrieb sogar einen Brief an Herrmann, um ihn zu beglückwünschen. Laut Sondheim nahm die Musik zu *Hangover Square* großen Einfluss auf sein eigenes Musical *Sweeney Todd*.

Citizen Kane

1972 erklärte Herrmann :

Ich hatte das Glück, meine Karriere mit einem Film wie *Citizen Kane* zu beginnen. Danach ging es stetig bergab!

Herrmann war Orson Welles bei CBS begegnet, wo dieser ihn zum musikalischen

Leiter seines gemeinsam mit John Houseman produzierten Mercury Theater of the Air gemacht hatte. Nach etlichen Erfolgen, insbesondere mit dem Sensationshörspiel nach H.G. Wells' *Krieg der Welten*, ließ Orson Welles sich nach Hollywood locken. Er nahm seinen gesamten Produktionsstab mit, um Joseph Conrads *Herz der Finsternis* zu verfilmen.

Da dieses Projekt sich als zu kostspielig erwies, beschloss Welles, die Lebensgeschichte eines fiktiven Zeitungszaren zu drehen, wobei ihm der legendäre William Randolph Hearst als Vorbild diente. Die Produktionsfirma RKO wollte Welles den bewährten Filmmusikkomponisten Max Steiner zur Seite stellen, aber da man dem jungen Regisseur völlig freie Hand gegeben hatte, konnte Welles sich mit der Wahl von Herrmann durchsetzen.

Die Hauptdreharbeiten von *Citizen Kane* liefen von Juli bis September 1940. Die Musik wurde an verschiedenen Terminen im Dezember 1940 und Januar 1941 aufgenommen.

Herrmann erläuterte 1972 seinen Ansatz:

Ich entschied mich dafür, die alte musikalische Form des Leitmotivs zu benutzen ... Die allerersten Takte, die ich schrieb, sind eine Reihe weniger Noten, die den ganzen Film unabhängig von

der Handlung dominieren sollten ... eine Variation des alten Kirchenliedes *Dies iræ*; es schien mir zu suggerieren, was das Thema von Kane war: *Es ist alles eitel* ...

Man fühlt sich daran erinnert, wie das "Dies iræ" auf ähnliche Weise auch beispielsweise von Rachmaninow in *Die Toteninsel* verarbeitet wird. Ein weiteres Thema im Präludium war das Vier-Noten-Motiv "Rosebud" auf dem Vibraphon. Es symbolisiert die verlorene Unschuld von Kane. Zur Eröffnungssequenz meinte Herrmann:

Tatsache ist: Musikalisch erzählt einem das Präludium, wovon der ganze Film handelt.

Gezielt minimiert Herrmann in seiner Orchestrierung den Einsatz von Streichern und stützt sich hauptsächlich auf Holz- und Blechbläser. Seine Hörspielerfahrungen kamen ihm bei *Citizen Kane* sehr zu Hilfe. Er vermeidet es, wie seinerzeit üblich den Film von Anfang bis Ende mit Musik zu überschwemmen. 1941 verglich er seine Partitur mit einem Puzzle: Wie bei seinen Rundfunkprojekten musste

jede Szene ... überbrückt werden ..., so dass selbst fünf Sekunden Musik ... dem Ohr [mitteilen], dass die Szene wechselt.

Die große musikalische Sequenz des Films ist Herrmanns Pasticcio einer französischen Oper. Die Szene wurde inspiriert durch die

wahre Geschichte des Industriemagnaten Harold McCormick und seiner Unterstützung der untalentierten Sopranistin Ganna Walska. Im Film produziert Charles Foster Kane eine Oper für Susan Alexander, seine ehemalige Geliebte und zweite Ehefrau, basierend auf Gustave Flauberts *Salammbô*. Das Libretto enthält Passagen, die dem zweiten Akt von Jean Racines *Phèdre* entnommen wurden.

Im Kontext des Films warf die Arie vor allem ein großes Problem auf: Es galt, Susan Alexander als eine kompetente Sängerin zu präsentieren, die von einer Rolle auf Weltklasseniveau einfach überfordert war. Herrmann erinnerte sich:

So habe ich einfach die Arie in einer sehr schwierigen hohen Tonlage für eine dramatische Sopranstimme konzipiert. Wir fanden ein junges Mädchen [Jean Forward], welches bereitwillig war und eine sehr leichte lyrische Sopranstimme hatte. Sie sang in einer Tonlage, welche mindestens eine Terz zu hoch für sie war, was den gewünschten Effekt lieferte. Mit einer schlechten Sängerin wäre die Szene nicht möglich gewesen. Und wenn wir eine geholt hätten, die es wirklich singen und [die Tonlage] halten konnte, dann würde die ganze Szene keinen Sinn ergeben.

© 2010 Günther Kögebehn

Mit ihren Auftritten als Tatjana (*Eugen Onegin*) in Baden-Baden und Paris machte Orla Boylan das slawische Repertoire und dessen Heldinnen zu ihrer internationalen Visitenkarte. Als Janáčeks Jenůfa und Kát'a Kabanová begeisterte sie die Kritik an einer Bühne nach der anderen: Deutsche Oper Berlin, Hamburgische Staatsoper, Oper Köln, Opéra de Lyon unter der Leitung von Lothar Koenigs und Glyndebourne Festival Opera unter Jiří Kout und Markus Stenz. Mit ähnlichem Erfolg sang sie kürzlich Tschaikowskis Jolanta an der Opera Holland Park London und Lisa (*Pique Dame*) an der Komischen Oper Berlin. In den Titelrollen von *Arabella*, *Ariadne auf Naxos* und besonders in der britischen Bühnenpremiere von *Die Liebe der Danae* an der Garsington Opera unter Elgar Howarth hat sie sich als beneidenswerte Strauss-Interpretin etabliert. Konzertante Höhepunkte waren Brittens *War Requiem* beim Perth International Festival unter Paul Kildea, Szenen aus Bergs *Wozzeck* mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra unter Sir Andrew Davis, Mahlers Sinfonie Nr. 2 mit dem Eesti Riiklik Sümpfooniorkester unter Paavo Järvi, Delius' *Idyll* und Nielsens Sinfonie Nr. 3 mit dem Nederlands Radio Filharmonisch Orkest unter Sir Mark Elder sowie Bergs *Sieben frühe Lieder* und die *Vier letzten Lieder* von Strauss

mit dem Sinfonieorchester St. Gallen unter Jiří Kout und dem Halle Orchestra unter Sir Mark Elder.

Für die Zeitschrift *Gramophone* ist er ein Pianist, der "alles, was er spielt, mit Meisterhaftigkeit und reinster musikalischer Qualität versieht", für *The Daily Telegraph* ein "intellektueller und interpretativer Vollblutkünstler von Breite und Tieflage, eine hierzulande ... ungewöhnliche Erscheinung". Der Brite Martin Roscoe ist ein vielseitiger Musiker, der in seinen Darbietungen aufblüht - ob als Konzertpianist, Solist oder Kammermusiker. In erster Linie geht es ihm immer um den Komponisten und dessen Musik. Seine anhaltende Popularität und Reputation verdankt er einem wohlüberlegten musikalischen Ansatz und seinem harmonischen Verhältnis zum Publikum und den Musikerkollegen. Er ist einer der produktivsten Recitalkünstler Großbritanniens und tritt regelmäßig in der Wigmore Hall London auf. Seit langem wirkt er auch mit Kammermusikern wie Tasmin Little, Michael Collins, Peter Donohoe, Steven Osborne, dem Leopold String Trio sowie dem Brodsky String Quartet, Endellion String Quartet und Sorrel Quartet. Zu seinen zahlreichen Schallplattenprojekten gehören u.a. die Klavier- und die Violinsonaten

Beethovens, letztere mit Peter Cropper. Für Chandos hat Martin Roscoe das "Warschauer Konzert" von Richard Addinsell, James MacMillans *The Berserking* sowie Schostakowitschs Klavierquintett und "Der Angriff auf Krasnaja Gorka" aus dem Film *Das unvergessliche Jahr 1919* eingespielt.

Das BBC Philharmonic, allgemein als eines der besten britischen Orchester anerkannt, hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem breit gefächerten Repertoire. Das Orchester hat ein eigenes Studio in Manchester, wo es Rundfunkprogramme und Konzerte für BBC Radio 3 aufnimmt. Es steht jedes Jahr mit einer Konzertreihe auf dem Programm der Bridgewater Hall Manchester, gastiert in ganz England und bei den BBC Proms und wird regelmäßig in die großen Städte und zu den berühmten Musikfestspielen Europas eingeladen. Chefdirigent des Orchesters ist Gianandrea Noseda und Hauptgastdirigent Wassili Sinaiski. Im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik haben einige der größten Komponisten unserer Zeit mit dem Orchester zusammengearbeitet, so etwa Luciano Berio, Aaron Copland, Krzysztof Penderecki, Sir Michael Tippett und Sir William Walton.

1991 wurde Sir Peter Maxwell Davies zum ersten Komponisten/Dirigenten des BBC Philharmonic ernannt, gefolgt von James MacMillan und unlängst H.K. Gruber. Das BBC Philharmonic arbeitet in Partnerschaft mit dem Stadtrat von Salford (Manchester), um so eine lebhafte Musikvermittlung in der vielschichtigen Kommune zu ermöglichen.

Der in Großbritannien geborene Dirigent **Rumon Gamba** studierte bei Colin Metters an der Royal Academy of Music in London und wurde dort als erster Dirigentenstudent mit dem DipRAM ausgezeichnet. Nach seinem Erfolg im Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop im Februar 1998 wirkte er bis 2002 zunächst als Assistant und dann als Associate Conductor des BBC Philharmonic. Er dirigiert regelmäßig die Orchester der BBC und ist mit ihnen bei den BBC Proms aufgetreten. 2008 debütierte er an der English National Opera. Er ist Chefdirigent und Musikdirektor des Sinfóniuhljómsveit

Íslands, mit dem er hocherfolgreiche Tourneen durch Deutschland, Österreich und Spanien unternommen hat. Viele andere ausländische Orchester haben ihn als Gastdirigenten begrüßt: Münchner Philharmonie, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Orchestre national de Belgique, Göteborgs Symfoniker und Orquestra Gulbenkian in Lissabon; Toronto Symphony Orchestra, New York Philharmonic, NAC Orchestra in Ottawa, Indianapolis Symphony Orchestra und Florida Philharmonic Orchestra; die Sinfonieorchester von Sydney, Melbourne, Perth und Neuseeland sowie die philharmonischen Orchester von Hongkong, Osaka und Nagoya. Rumon Gamba hat viel beachtete Premieren gegeben, darunter die Uraufführung von Brett Deans Bratschenkonzert mit dem BBC Symphony Orchestra und Per Nørgård's Oratorium *The Will O the Wisps Go to Town* mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra. Als Schallplattenkünstler steht er exklusiv bei Chandos unter Vertrag.

Laird Cregar and Linda Darnell in a still from *Hangover Square*

La musique de film de Bernard Herrmann

Bernard Herrmann naquit à New York le 29 juin 1911 dans une famille de juifs russes immigrés. Il étudia la composition à l'Université de New York, avec Philip James et Percy Grainger, et à la Juilliard School, avec Bernard Wagenaar.

Il devint l'un des membres du Young Composers Group d'Aaron Copland et, à l'âge de vingt-deux ans, il donna son premier concert public important comme chef d'orchestre. La direction d'orchestre demeura une passion toute sa vie et, au cours de sa carrière, il se fit le défenseur de compositeurs tels que Charles Ives et Ralph Vaughan Williams, donnant les premières mondiales de plusieurs de leurs œuvres.

En 1934, il devint chef du CBS Symphony Orchestra et composa ses premières œuvres pour la radio à cette époque. À la CBS il rencontra Orson Welles qui, en 1940, lui demanda de composer la musique de *Citizen Kane*, lui offrant ainsi la possibilité d'élargir son expertise dans le domaine du drame radiophonique à celui du cinéma.

Cependant, Herrmann ne se considéra jamais lui-même comme étant un "simple" compositeur de musique de films; il préférait

estimer être un compositeur qui travaillait pour le film. Il admirait Vaughan Williams, Walton et Prokofiev qui étaient capables de composer de grandes œuvres pour le cinéma, ainsi que pour le concert. Herrmann écrivit plusieurs partitions de concert, incluant une symphonie et la cantate *Moby Dick*, créée par John Barbirolli.

Au début de sa carrière dans le cinéma, de 1940 à 1947, Herrmann ne composa que la musique de sept films, puis plus rien pour le cinéma jusqu'en 1951. Il se consacra à la composition de son opéra *Wuthering Heights* (1943 - 1951) et à la direction de l'orchestre de la CBS.

Avec l'avènement de la télévision, la CBS fut contrainte de dissoudre l'orchestre en 1951. À l'âge de quarante ans, Herrmann dut changer de carrière, et il vint s'installer à Hollywood comme compositeur indépendant pour le cinéma et la télévision. Pendant plus de dix ans, son travail pour les studios d'Hollywood lui permit de composer la musique de films tels que *The Day the Earth Stood Still* (1951).

Fait plus important, il devint le compositeur de prédilection d'Alfred Hitchcock, qui

découvert en Herrmann son alter ego musical. Ils se compléteront l'un l'autre dans des films aussi différents que *The Trouble with Harry* (1955) et *Vertigo* (1958). Un point culminant fut atteint en 1960 avec la partition de *Psycho*; composée pour cordes seules, elle reflétait l'esthétique noir et blanc du film.

Quand le système d'Hollywood s'arrêta et que sa collaboration avec Hitchcock cessa, Herrmann était déjà installé à Londres où tout une nouvelle génération de metteurs en scène le redécouvrait, parmi lesquels François Truffaut et Brian De Palma. Il mourut dans les premières heures du 24 décembre 1975 à l'âge de soixante-quatre ans, le lendemain de la fin de l'enregistrement de la musique du film de Martin Scorsese, *Taxi Driver*.

Hangover Square

Le succès remporté par Richard Addinsell en 1941 avec son "Concerto de Varsovie", composé pour le film *Dangerous Moonlight*, fut tel que la mode se développa de créer de brefs concertos pour piano pour les films britanniques. Les concertos dits de Denham, essentiellement dans un style imitant celui de Rachmaninov, attirèrent des compositeurs allant de Hubert Bath à Nino Rota. Hollywood finit par prendre la relève.

Au début de 1941, les studios de la Twentieth Century Fox eurent une surprise

avec le succès remporté par une nouvelle adaptation de *The Lodger* de Marie Belloc Lowndes réalisée par le scénariste Barré Lyndon et le metteur en scène John Brahm. Laird Cregar, acteur de rôles de durs qui incarnait le rôle titre, devint subitement une star. Naturellement, le chef des studios, Darryl F. Zanuck, voulut rapidement apporter une suite. Cregar suggéra qu'ils acquièrent les droits d'auteur du célèbre roman de Patrick Hamilton *Hangover Square* (1941), car il était convaincu que le rôle de George Harvey Bone dans un film noir renforcerait sa nouvelle célébrité.

Zanuck exigea que d'importantes modifications soient apportées à l'adaptation cinématographique du roman. Cregar protesta et menaça d'abandonner le projet, mais Zanuck insista catégoriquement pour que le film imite *The Lodger* de manière aussi proche que possible. Le scénario, écrit à nouveau par Barré Lyndon, fit peu de cas du roman et le remplaça par un thème du genre Docteur Jekyll et Mister Hyde; le rôle central s'avéra être le dernier de Laird Cregar. L'époque de l'action fut reculée de 1939 à 1899, et George Harvey Bone devint un compositeur et pianiste concertiste au lieu d'un alcoolique solitaire; Cregar était pianiste amateur, et l'intérêt commercial porté aux concertos pour piano de cinéma

joua certainement un rôle important dans la décision.

Aussi pénible que cela dût être pour Patrick Hamilton, ce scénario offrit à Bernard Herrmann, pour sa quatrième musique de film, sa tâche musicale la plus intéressante depuis *Citizen Kane*. La production, à nouveau mise en scène par John Brahm, fut filmée entre la fin du mois d'août et la mi-novembre 1944. En raison du sujet du film, Herrmann commença à y travailler très tôt, écrivant le premier matériau musical en juillet et le dernier en décembre 1944.

Le feu est un thème central dans le scénario (tiré par les cheveux) de Lyndon. George Harvey Bone dissimule son meurtre d'un commerçant en mettant le feu au magasin de ce dernier, et se débarrasse du cadavre de la femme qu'il adore dans un feu de joie pendant la Guy Fawkes Night [anniversaire de la conspiration des Poudres, le cinq novembre]. C'est un ensemble de bruits discordants qui réveille en Bone son impulsion à tuer. Quand il est sain d'esprit, il est choqué comme tout un chacun par ces meurtres brutaux. Dans la grande scène finale du film, Bone joue son concerto pour piano, mais, pendant le concert, il est accablé par les souvenirs des meurtres, et il doit céder la place à un autre pianiste afin de faire des aveux complets. Scotland Yard insiste pour qu'il soit arrêté avant la fin de l'exécution du concerto, ce qui rend Bone fou. Il échappe à la police et

parvient à mettre le feu à la salle. L'orchestre et le public échappent à l'incendie et Bone finit seul son concerto, tandis que tout brûle autour de lui.

Herrmann composa le "Concerto macabre" dans le style de la *Totentanz* de Liszt. Le caractère essentiellement sombre du morceau le différencie des autres concertos de cinéma des années 1940. Les divers éléments du concerto proviennent des thèmes et des fragments de la partition du film. Puisque les musiciens sont obligés de s'enfuir de la salle pendant l'incendie du film, Herrmann réduit l'orchestre au silence pendant les vingt-huit dernières mesures, créant ainsi ce qui est peut-être le seul concerto pour piano à se conclure avec le pianiste seul.

Stephen Sondheim, alors âgé de quinze ans, devint un grand admirateur de la partition de *Hangover Square*, et il écrivit même à Herrmann pour le complimenter. D'après Sondheim, le musique de ce film allait avoir une grande influence sur son écriture de la partition de la comédie musicale *Sweeney Todd*.

Citizen Kane

En 1972, Herrmann proclama:

J'ai eu la chance de commencer ma carrière avec un film tel que *Citizen Kane*. Depuis ça été la dégringolade!

Herrmann rencontra Orson Welles à la CBS où Welles fit de lui le directeur musical de The Mercury Theater of the Air que Welles co-produisit avec John Houseman. Après plusieurs succès, en particulier leur adaptation de *The War of the Worlds* de H.G. Wells, Orson Welles fut attiré par Hollywood où il transféra sa compagnie de production afin de produire une adaptation de *Heart of Darkness* de Joseph Conrad.

Ce projet se révéla trop coûteux et Welles décida finalement d'adapter la biographie fictive d'un magnat de l'édition s'inspirant essentiellement de William Randolph Hearst. Les studios voulaient forcer Welles à engager le spécialiste de musique de films Max Steiner pour écrire la partition. Mais RKO donna au jeune metteur en scène le contrôle total du film et il insista pour utiliser Herrmann.

La majeure partie du tournage de *Citizen Kane* se déroula entre juillet et septembre 1940. La partition fut enregistrée au cours de plusieurs séances en décembre 1940 et janvier 1941.

En 1972, Herrmann déclara à propos de la partition:

J'avais décidé d'utiliser la vieille forme musicale du leitmotiv... Les toutes premières mesures que j'écrivis sont une série de quelques notes qui dominent

le film tout entier, indépendamment de l'action. Dans mon esprit il s'agissait d'un genre de variante de l'hymne ancien, *Dies irae*, et sembla me suggérer quel était le sujet de Kane, qui est *tout est vanité...* L'utilisation du "Dies irae" rappelle un traitement semblable réalisé par Rachmaninov dans *L'île des morts* et ailleurs. Un autre thème utilisé par Herrmann dans le Prélude est le motif de quatre notes "Rosebud", joué par le vibraphone, et symbolisant l'innocence perdue de Kane. Songeant à la scène qui ouvre le film, Herrmann déclara:

En fait, le prélude nous dit musicalement de quoi traite tout le film.

Dans son orchestration, Herrmann réduit délibérément le traitement des cordes, et s'appuie principalement sur les bois et les cuivres. Son expérience des drames radiophoniques lui fut très utile pour *Citizen Kane*; il évita les pièges des orchestrations rutilantes si fréquentes dans les films de cette époque. En 1941 il compara la partition à un puzzle: comme pour son travail pour la radio,

chaque scène doit être reliée... afin que même cinq secondes de musique... disent à l'oreille que la scène est en train de changer.

La grande séquence musicale du film est bien entendu le pastiche dans le style opéra

français d'Herrmann. La scène s'inspire de l'histoire vraie de l'industriel Harold McCormick et du soutien qu'il apporta à Ganna Walska, une soprano sans talent. Dans le film, Charles Foster Kane produit un opéra d'après *Salammbô* de Gustave Flaubert pour Susan Alexander, son ancienne maîtresse et désormais sa seconde épouse. Le livret contient des passages extraits de l'Acte II de *Phédre* de Jean Racine.

La difficulté principale créée par l'aria dans le contexte du film était de présenter Susan Alexander comme une chanteuse compétente totalement incapable de tenir un rôle qui exigeait une soprano d'un niveau international. Herrmann se souvint:

J'ai simplement conçu cette aria dans une tonalité élevée très difficile pour une soprano dramatique. Et on trouva une jeune fille [Jean Forward] qui était tout à fait disposée à le faire, et qui était une soprano lyrique très légère, chantant dans une tonalité au moins une tierce trop haute pour elle, ce qui produisit l'effet voulu. Si on avait utilisé une mauvaise chanteuse, la scène aurait été impossible - et si on avait pris quelqu'un pouvant vraiment la chanter, elle aurait alors pu le faire. Alors la scène tout entière n'aurait eu aucun sens.

© 2010 Günther Kögebehn
Traduction: Francis Marchal

Ses interprétations du rôle de Tatiana (*Eugène Onéguine*) à Baden-Baden et à Paris ont fait du répertoire slave et de ses héroïnes la carte de visite internationale de Orla Boylan. Ses prestations acclamées par la critique dans les rôles de Jenůfa et de Katia Kabanová de Janáček l'ont conduite au Deutsche Oper de Berlin, au Staatsoper de Hambourg, à l'Opéra de Cologne, à l'Opéra de Lyon sous la direction de Lothar Koenigs, au Festival de Glyndebourne sous la direction de Jiří Koučta et de Markus Stenz. Plus récemment, elle a incarné le rôle de Golde de Tchaïkovski à l'Opera Holland Park et celui de Lisa (*La Dame de Pique*) au Komische Oper de Berlin avec un égal succès. Les rôles titres dans *Arabella*, *Ariadne auf Naxos*, et tout particulièrement la première production scénique en Angleterre de *Die Liebe der Danae* au Garsington Opera sous la direction de Elgar Howarth, ont établi sa réputation d'interprète admirée de Richard Strauss. En concert, Orla Boylan s'est produite dans le *War Requiem* de Britten au Festival international de Perth sous la direction de Paul Kildea, dans des scènes de *Wozzeck* de Berg avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra sous la direction de Sir Andrew Davis, dans la Deuxième Symphonie de Mahler avec l'Orchestre national symphonique d'Estonie sous la direction de Paavo Järvi, dans *Idyll* de

Delius et la Troisième Symphonie de Nielsen avec l'Orchestre de la Radio néerlandaise sous la direction de Sir Mark Elder, dans les *Sieben frühe Lieder* de Berg et les *Vier letzte Lieder* de Strauss avec le Sinfonieorchester de Saint-Gall sous la direction de Jiří Kout et avec le Hallé Orchestra sous la direction de Sir Mark Elder.

Décrit par le magazine *Gramophone* comme un pianiste qui apporte "maîtrise et pure musicalité à tout ce qu'il joue" et par le journal *The Daily Telegraph* comme un artiste "qui à la fois pense et offre un jeu d'une profondeur et d'un souffle puissants, dans ce pays... une créature rare", Martin Roscoe est un musicien aux talents multiples qui s'épanouit en concert, que ce soit en soliste, en récital ou en musique de chambre, s'efforçant toujours de servir le compositeur et la musique. Sa popularité durable et sa solide réputation se fondent sur une profonde réflexion musicale alliée à un rapport aisé avec le public et ses collègues musiciens. L'un des récitalistes les plus demandés d'Angleterre, il joue chaque année au Wigmore Hall de Londres. En musique de chambre, il travaille depuis longtemps avec des artistes tels que Tasmin Little, Michael Collins, Peter Donohoe, Steven Osborne, le Trio à cordes Leopold et le Quatuor Brodsky, le Quatuor Endellion et le Quatuor

Sorrel. Ses nombreux enregistrements incluent sa série en cours consacrée aux sonates pour piano et aux sonates avec violon de Beethoven (ces dernières avec le violoniste Peter Cropper). Pour Chandos, Martin Roscoe a enregistré le "Concerto de Varsovie" de Richard Addinsell, *The Berserking* de James MacMillan, et le Quintette avec piano et l'"Attaque de Krasnaya Gorka" pour le film *L'Année inoubliable de 1919* de Chostakovitch.

Généralement considéré comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le BBC Philharmonic s'est forgé une réputation internationale pour son engagement et ses exécutions de qualité exceptionnelle qui couvrent un vaste répertoire. Il a ses propres studios à Manchester où il enregistre des programmes et des concerts pour BBC Radio 3. En plus de sa saison annuelle au Bridgewater Hall de Manchester, il se produit dans toute l'Angleterre et aux BBC Proms, et il est régulièrement invité dans les plus grandes villes européennes et aux festivals les plus réputés. Gianandrea Noseda en est le premier chef et le principal chef invité est Vassily Sinaisky. Du fait que la politique du BBC Philharmonic est de présenter des œuvres nouvelles et audacieuses, un grand nombre de compositeurs de renom

ont travaillé avec l'orchestre, notamment Luciano Berio, Aaron Copland, Krzysztof Penderecki, Sir Michael Tippett et Sir William Walton. En 1991, Sir Peter Maxwell Davies devint le premier compositeur / chef de l'orchestre. James MacMillan lui succéda et, plus récemment, H.K. Gruber, compositeur autrichien réputé. Le BBC Philharmonic est associé au Salford City Council, ce qui lui permet de créer des liens actifs avec Salford et ses diverses communautés.

Le chef d'orchestre britannique Rumon Gamba qui a étudié avec Colin Metters à la Royal Academy of Music dont il devint "Associate" en 2002, fut le premier étudiant-chef d'orchestre à recevoir le DipRAM (Royal Academy of Music performer's diploma). Il fut ensuite lauréat du Lloyds Bank BBC Young Musicians Conductors Workshop en février 1998 et devint plus tard assistant puis chef d'orchestre associé au BBC Philharmonic (jusqu'en 2002). Il a dirigé régulièrement les orchestres de la BBC, s'est produit aux BBC Proms et a fait ses débuts en 2008 avec l'English National Opera. Il est chef d'orchestre principal et directeur

musical de l'Orchestre symphonique d'Islande avec lequel il a fait en Allemagne, en Autriche et en Espagne des tournées qui ont rencontré un vif succès. Il a été invité à diriger des orchestres éminents tels le Münchner Philharmoniker, l'Orchestre symphonique de la NDR à Hambourg, l'Orchestre national de Belgique, l'Orchestre symphonique de Göteborg et l'Orchestre Gulbenkian à Lisbonne. Il a travaillé avec le Toronto Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le NAC Orchestra à Ottawa, l'Indianapolis Symphony Orchestra et le Florida Philharmonic Orchestra en Amérique du Nord. Il a fait des tournées en Australie à la tête des orchestres symphoniques de Sydney, Melbourne et Perth. Il a aussi dirigé le New Zealand Symphony Orchestra et les orchestres philharmoniques de Hong Kong, Osaka et Nagoya. Rumon Gamba a dirigé la création de plusieurs œuvres importantes, et notamment les créations mondiales du Concerto pour alto de Brett Dean avec le BBC Symphony Orchestra et de l'oratorio de Per Nørgård *The Will O the Wisps Go to Town* avec le City of Birmingham Symphony Orchestra. Il enregistre exclusivement pour Chandos.

Music from 'Citizen Kane'

26. Salammbo's Arie

Du Grausamer,
du hast mich wohl verstanden.
Die Götter mögen es bezeugen,
die selbst in meinem Schoße
das unselige Feuer entflammten,
an dem mein Blut entbrennt.

Ich siechte dahin;
ertrank im Wildbach meiner Tränen,
dieweil ein Fieber mich verzehrte,
denn deine Anmut trieb mich zur Verzweiflung.
Oh, welche Qual ein einz'ger Blick
aus deinen Augen meiner Seele zufügt!
Du Grausamer!

Sag an, welch Sühneopfer wäre angebracht
für ein Vergehen, das so schandbar ist?
Und doch kann ich den Frevel nicht abbüßen,
denn ich bin ihm noch immer verfallen.
Ihr Götter, macht mich von der Stunde frei!
Das Feuer, das mich verzehrt,
soll meinen Tod beleuchten!

Hier ist mein Herz!
Hier ist mein Herz!
Hier soll mich deine Hand treffen.
Hier ist mein Herz. Stoß zu!
Oder gib mir deinen Degen! Stoß zu!

Übersetzung: Gery Bramall

Music from 'Citizen Kane'

26. L'aria de Salammbo

Ah, cruel.
Tu m'as trop entendue.
Les Dieux m'en sont témoins.
Ces Dieux qui dans mon flanc
Ont allumé le feu fatal
À tout mon sang.

J'ai langui.
J'ai mourir dans les larmes.
J'ai séché.
J'ai désespéré dans les feux de tes charmes.
Ô quelle angoisse tes yeux
Ont donné à toute mon âme.
Ah, cruel!

Dites-moi comment que j'expie
Ce peché si fort.
Toujours remplie,
Je ne peux pas résister encore.
Ô dieux, arrachez-moi!
Ce feu fatal
Allume ma mort!

Voilà mon cœur!
Voilà mon cœur!
C'est là que ta main doit frapper.
Voilà mon cœur. Frappe.
Prête-moi ton épée. Frappe!

from *Phèdre*, Act II (1677)
by Jean Racine (1639–1699)

Music from 'Citizen Kane'

26. Salammbo's Aria

What cruelty!
You have understood me all too well.
The Gods are my witnesses,
the very Gods, who ignited
within my breast these fatal flames
and set my blood on fire.

I languished,
drowning in the torrent of my tears,
and burning up with fever
whenever your charms set me ablaze again.
Oh, what distress your eyes
caused to my whole being!
What cruelty!

Tell me, how can I redeem my sin,
this fearful outrage
of which I am still guilty,
because I am unable to resist it?
O Gods, release me from it!
This fatal fire,
let it burn my life away!

Here is my heart!
Here is my heart!
This is where your hand should smite me.
Here is my heart. Come, strike!
Or else lend me your sword! Strike!

Translation: Francis Marchal and Gery Bramall

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net
Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit recording

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

Original manuscripts obtained from the Donald C. Davidson Library, University of California, Santa Barbara, California, USA

Recording producers Brian Pidgeon and Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineers Mike Smith (all works except 'Salammbô's Aria') and Denise Else ('Salammbô's Aria')

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 24 and 25 March (all works except 'Salammbô's Aria') and 14 July ('Salammbô's Aria') 2009

Front cover Artwork by designer

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Sussie Ahlburg

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Bernard Herrmann Music Company, BMI ('Concerto macabre'), Copyright Control (other works)

© 2010 Chandos Records Ltd

© 2010 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

Orson Welles and Bernard Herrmann during the recording
of the soundtrack for *Citizen Kane*

Courtesy of The Bernard Herrmann Estate

THE FILM MUSIC OF BERNARD HERRMANN—Soloists/BBC Phil./Gamba

CHANDOS
CHAN 10577

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10577

the FILM MUSIC of **BERNARD HERRMANN** (1911 – 1975)

[1] - [3] **MUSIC FROM 'HANGOVER SQUARE'** 17:05

Arranged from the original manuscripts by Stephen Hogger

[4] **CONCERTO MACABRE*** 11:01

for Piano and Orchestra

A performing edition by Norma Shepherd, 1992,
based on the manuscript sources for the film *Hangover Square*,
incorporating the composer's revisions for concert performance

[5] - [11] **MUSIC FROM 'CITIZEN KANE'†** 49:07

Arranged from the original manuscripts by Stephen Hogger

ORLA BOYLAN soprano† MARTIN ROSCOE piano*

BBC PHILHARMONIC
Yuri Temirkanov conductor

RUMON GAMBA

© 2010 Chandos Records Ltd © 2010 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

THE FILM MUSIC OF BERNARD HERRMANN—Soloists/BBC Phil./Gamba

CHANDOS
CHAN 10577