

BIS

CD-572 DIGITAL

VAGN
HOLMBOE
SYMPHONY
CYCLE

VAGN HOLMBOE

SYMPHONY No.4 • SYMPHONY No.5

JUTLAND OPERA CHOIR
AARHUS SYMPHONY ORCHESTRA
OWAIN ARWEL HUGHES, CONDUCTOR
A BIS original dynamics recording

HOLMBOE, Vagn (b. 1909)**Symphony No.4, 'Sinfonia Sacra', Op.29 26'35**(1941, rev. 1945) (*Wilhelm Hansen*)

Text: Vagn Holmboe. Latin translation: Poul Johannes Jensen

[1]	I. Allegro passionato	6'33
[2]	II. Adagio	6'55
[3]	III. Con fuoco	2'21
[4]	IV. Moderato	3'46
[5]	V. Gloria. Allegro non troppo	3'12
[6]	VI. Laudate. Con moto	3'17

The Jutland Opera Choir (Den Jyske Operas Kor)Chorus-master: **Mogens Dahl****Symphony No.5, Op.35 (1944) (Wilhelm Hansen) 25'12**

[7]	I. Allegro non troppo	9'57
[8]	II. Andante affetioso	8'36
[9]	III. Vivace	6'25

Aarhus Symphony Orchestra

(Aarhus Symfoniorkester)

Leader: **Hans Stengaard****Owain Arwel Hughes**, conductor

Vagn Holmboe is a central figure in Danish music of the period after Carl Nielsen. He has been described as the missing link in the striking developments which took place about 1960 when modernism from Central Europe threw over most of the customs and traditions for the younger generation of Danish composers. Holmboe taught the most important of these younger composers, for example, Ib Nørholm and Per Nørgård.

Holmboe was born in 1909 in Horsens, East Jutland in the west of Denmark. After studying at the Royal Danish Conservatory in Copenhagen he went to Berlin where he studied briefly with Ernst Toch. About the beginning of 1933 he developed a strong interest in East European folk music and, like Bartók and Kodály, he made numerous trips to the Balkan countries in order to get to know this music at first hand. Though Holmboe very seldom quotes directly from folk-music, it has had a powerful influence on his music throughout his life. He has been especially fascinated by the timelessness of folk-music and by its mystical, ecstatic and magical qualities.

From 1934 to 1965 Holmboe taught, holding a chair at the Royal Danish Conservatory for the final ten years. In 1965 he retired from teaching to devote himself exclusively to composition. New works continue to flow from the more than eighty-year-old composer's home which is situated in beautiful countryside in North Sjaelland.

In an article on Holmboe in the book *Noteworthy Danes* (Ed. Wilh. Hansen) the composer Karl Age Rasmussen writes:

'During the fifties he gradually and intuitively fostered what he termed his "technique of metamorphosis", an original structural principle in which the material is continually being transformed from one state to another, gradually reaching "total change", without in the meantime losing its identity or its fundamental characteristics. The correspondence with nature's continuous transformation of matter is striking and the material which Holmboe introduces into the process of change is most usually a musical "embryo", a thematic, motivic or rhythmical idea. Throughout a lifelong development he has unwaveringly kept to a modal-diatonic basis — twelve-note music appeals little to him — but the

principle has striking similarities with the constructive principles employed by Schoenberg and his pupils. (History is fond of undercurrents between seeming opposites!) Continuous transformation of a basic material has become a classical method for creating "unity in diversity". The differences lie elsewhere. Schoenberg found his arguments in history while Holmboe's come from nature. For art surely inhabits its own world, unrelated to the real world, but the voice of nature is heard throughout this world, both as an inner impulse and as spokesman for a higher order. Certainty of this order is the stimulus of music, and to recreate it and mirror it is the highest goal. For this, faith is required, faith in meaning and context or, in Holmboe's own words: "Cosmos does not develop from chaos without a prior vision of cosmos". And here is the very nerve of Holmboe's great influence on the younger generation; a generation which, increasingly, may have felt the lack of a binding spiritual and technical fundament. Per Nørgård in particular seems to have absorbed these thoughts and given them new insights.'

The cornerstones of Holmboe's œuvre are the twenty string quartets and twelve symphonies. Symphonies 4-7 were written in the space of ten years between 1941 and 1950. **Symphony No.4** in six movements with the title "Sinfonia Sacra" for choir and orchestra, written in memory of the composer's brother, Ebbe Holmboe, who died in a concentration camp in 1944, has a strongly religious bent. The text is by the composer and was translated into Latin. In the fifth movement Holmboe quotes the introductory words from the "gloria" of the Latin mass and the sixth movement builds entirely on the words "Laudate DOMINUM" which are also central to Stravinsky's *Symphony of Psalms*. In fact there are many aspects of the symphony which owe a debt to Stravinsky's work including the fundamental tonality of the piece, E, and the arrangement of the material in blocks.

The first movement is martial in mood. The instrumental introduction displays an ostinato bass motif from the very start and this is rapidly combined with an extended melodic line in the upper strings. A calmer, tonally contrasting secondary theme leads back via a short bridging passage to the introductory material which is then combined with the choir's first entry. The development section to the lines "Caelo de obscuro" etc. is characterized by livelier semiquavers and leads back to

the recapitulation. This leads on to the secondary theme with a tonal equalization and the movement ends with a monumental climax. The second movement begins with sad, slow funeral music played by the woodwinds. A variant of the ostinato motif from the first movement leads to a climax in which the characteristic percussion rhythm from the start of the first movement is combined with the ostinato motif. The third movement is introduced by a fast and furious passage for strings but calms down after a brief fugato which leads on to the reappearance of the E tonality and the ostinato motif from the first movement. The fourth movement's text bearing on 'peace on earth and in the hearts of men' is portrayed with great calm. God is praised in the two concluding movements, in the fifth movement with fanfares in C major and in the sixth with elaborate hymn-like melodies. The work ends in a peaceful E major.

The *Fifth Symphony* was composed quite soon after the *Fourth* and the note in the score 'war-year 1944' clearly points to the experience underlying the work. The symphony is in three movements which follow the traditional pattern: quick-slow-quick. Almost from the start, the first movement shows off the two basic elements of the movement: a pulsating motion and a motivic-rhythmic cell which includes an up-beat motif of five quavers consisting of a succession of intervals of a fourth plus a third. In a form that includes a recapitulation, but which cannot be characterized within a dualistic sonata form, the basic material is subjected to numerous transformations. The movement's thematic material is entirely derived from the two basic elements which Holmboe uses with great flexibility. Thus, in this symphony, we can already hear a notable attempt at the metamorphosis technique, which reaches its full development in the *Seventh* and *Eighth Symphonies*. The second movement is characterized by a deeply serious undertone. In this movement, as in all of Holmboe's music, the interval of a fourth is particularly important. In the third movement we note Holmboe's great love of and admiration for Haydn. After the first two very sombre movements a more optimistic note is sounded here.

The musical language of the *Fifth* is highly reminiscent of neo-classicism. Demonstrable, for instance, is an interesting connection between the thematic cells

of the first movement of Stravinsky's *Symphony in C* from 1940 and Holmboe's *Fifth Symphony* which both have a structural similarity to the famous 'fate' motif in Ludwig van Beethoven's *Fifth Symphony*. But Holmboe's intention differs from that of Stravinsky. He makes use of this musical inheritance as abstract, objective material which is used in a way that always has a clear, tectonic schema. What is interesting for Holmboe is the material's inner capacity for growth which always ensures that his music is more obviously expressive than is normally the case with the neo-classicists and his use of form more flexible.

Steen Pade

As Associate Conductor of the Philharmonia Orchestra in London, the Welsh conductor **Owain Arwel Hughes** is one of Britain's leading conductors. He has appeared in the Royal Festival Hall and Barbican Centre, directing such works as Shostakovich's *Leningrad Symphony*, Verdi's *Requiem* and Elgar's *Violin Concerto* with Itzhak Perlman as soloist. In 1987 he started a series of performances of large-scale choral works in collaboration with BBC Television, a project which continued in 1991. In 1986 he founded the Welsh Promenade Concerts, which are now an annual event of which he is Artistic Director. In 1990, for example, there were six concerts, all conducted by Hughes, including concert performances of Verdi's *Nabucco* and Mahler's *Symphony No.8*. In 1992, as part of this series, he gave the Welsh première of Sibelius's *Kullervo*. Hughes is a regular guest conductor with the BBC Welsh Symphony Orchestra on radio and television and has a close relationship with the Hallé Orchestra in Manchester. He often conducts abroad and has made guest appearances in most of Europe and all of the Nordic countries. His first concerts in Denmark were with the Aarhus Symphony Orchestra in 1989.

In 1985, on its 50th anniversary, the **Aarhus Symphony Orchestra** gave a summary of its history, and recounted how 26 part-time musicians had started a theatre orchestra which had grown into the city orchestra with 68 full-time players.

From 1985 till 1988 artistic responsibility for the orchestra was entrusted to the English conductor Norman Del Mar. His talent as a conductor, combined with his

expertise with regard to repertoire selection, brought new acclaim to the orchestra and improved the level of its artistic achievements. Norman Del Mar was made Honorary Conductor of the Aarhus Symphony Orchestra in 1989.

The orchestra has taken part in a special joint project with the Danish National Opera culminating in the period 1983-88 with performances of Wagner's *Ring of the Nibelung*. Since then the orchestra and the National Opera have performed Wagner every August to great acclaim.

In 1989 artistic as well as administrative responsibility for the orchestra was taken over by the composer Steen Pade, and in 1991 the Estonian conductor Eri Klas was appointed principal conductor of the orchestra. The Aarhus Symphony Orchestra undertook highly successful tours to Sweden and Spain in 1991.

Vagn Holmboe indtager en central stilling i dansk musikhistorie efter Carl Nielsen. Han er blevet betegnet som "the missing link" i det udviklingsspring, som fandt sted omkring 1960, da modernismen fra Midteuropa kuldkastede de fleste vaner og traditioner i den unge generation af danske komponister. Holmboe var lærer for de vigtigste af disse eksempelvis Ib Nørholm og Per Nørgård.

Holmboe blev født i 1909 i Horsens i Østjylland (vest-Danmark). Efter studier ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København tog han til Berlin, hvor han studerede i kort tid hos Ernst Toch. Omkring 1933 fattede han en stærk interesse for østeuropæisk folkemusik, og i lighed med Bartók og Kodály gennemførte han adskillige rejser i Balkanlandene for på første hånd at stifte bekendtskab med denne musik. Selvom Holmboe kun meget sjældent dirkte citerer folkemusik, har den stærkt influeret hans musik igennem hele livet. Han har været specielt fascineret af folkemusikkens tidløshed og dens mystiske, ekstatiske og magiske kvaliteter.

Fra 1934 til 1965 underviste Holmboe, de sidste ti år som professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I 1965 trak han sig tilbage til et liv som fuldtidskomponist; fra det naturskønt beliggende hjem i Nordsjælland strømmer værkerne stadig fra den nu mere end 80-årige komponist.

I sin artikel om Holmboe i bogen "Toneangivende Danskere" (Ed. WH) skriver komponisten Karl Aage Rasmussen blandt andet:

"I løbet af 50'erne fremelskede han gradvist og intuitivt hvad han kaldte sin "metamorfosekniik", — et originalt formprincip hvor stoffet er i stadig omformning fra en tilstand til en anden, i gradvis forvandling "hen mod den endelige forvandling", uden at det undervejs mister sin identitet eller sine grundlæggende egenskaber. Overensstemmelsen med naturens evige forandring af stof er iøjnespringende, og det stof Holmboe indsætter i forvandlingsprocessen er netop oftest en musikalsk "kim", en tematisk, motivisk eller rytmisk idé. Han har gennem sin livslange udvikling ubøjeligt fastholdt et modalt-diatonisk grundlag, — 12-tonemusikken siger ham kun lidt, men princippet har slående ligheder med de konstruktive principper som optog Schönberg og hans elever (— historien holder meget af fælles understrømme mellem tilsyneladende modsætninger!). Stadig

omformning af et tilgrundliggende materiale er og bliver et klassisk middel til at skabe "enhed i mangfoldigheden". Forskellen ligger et andet sted. Schönberg fandt sine argumenter i historien, Holmboe finder sine i naturen. For nok er kunsten i sin egen verden, uensartet med den virkelige, men naturen taler igennem denne verden, både som indre tilskyndelse og som talerør for en højere orden. Visheden om denne orden er musikkens næringssalt, og at genoprette og spejle den er det højeste mål. Hertil kræves tro, tro på mening og sammenhæng, eller med Holmboes egne ord: "Der opstår ikke kosmos af kaos uden forudgående erkendelse af kosmos". Og her er vel nervetråden i Holmboes store indflydelse på den yngre generation, som stadig stærkere må have følt savnet af et alment forpligtende åndeligt og teknisk grundlag. Ikke mindst hos Per Nørgård synes tanken opsuget og gennemlyst af nye erkendelser".

Hjørnestenen i Holmboes produktion er 20 strygekvartetter og 12 symfonier. Symfonierne 4-7 er skrevet i løbet af 10 år mellem 1941 og 1950. Den **4. symponi** i seks sats'er med tilnavnet "Sinfonia Sacra" for kor og orkester er skrevet til minde om komponistens bror, Ebbe Holmboe, som døde i koncentrationslejr i 1944, og har et stærkt religiøst tilsnit. Teksten er skrevet af komponisten selv og oversat til latin. I 5. sats citerer Holmboe indledningsordene fra den latinske messes "gloria", og sjette sats er helt bygget på ordene "Laudate DOMINUM", som også indtager en central plads i Stravinskij's *salmesymfoni*. Symfonien står i øvrigt på mange punkter i gæld til Stravinskij's værk, dette gælder såvel den grundlæggende tonalitet, e, som den blokagtige disposition af materialet.

Første sats er martialsk i sin grundstemning. Den instrumentale indledning eksponerer fra begyndelsen et ostinat motiv i basserne, som hurtigt kombineres med en udspundet melodilinje i de høje strygere. Et roligere, tonalt kontrasterende sidetema fører over en kort overledning tilbage til det indledende materiale, som kombineres med korets første indsats. Gennemføringsdelen til linjerne "Caelo de obscuro" etc. er præget af en livligere ottendedelsbevægelse og leder tilbage til reprisen. Denne bringer sidetemaepisoden med en tonal ud ligning, og satsen slutter efter et monumentalt højdepunkt. 2. sats indledes af en dyster, langsom sørgemusik i træblæserne. En variant af ostinatomotivet fra første sats leder frem

til et højdepunkt, hvor den karakteristiske slagtøjsrytme fra begyndelse af første sats kombineres med ostinatomotivet. 3. sats indledes med heftige, hurtige passager i strygerne, men falder til ro efter et kort fugato, som leder frem til genkomsten af e-tonaliteten og ostinatomotivet fra første sats. En stille ro gennemstrømmer 4. sats' ord om Freden i menneskets sind og på jorden. I de to sidste satser lovprises Gud. I 5. sats med fanfarer i C-dur, i 6. sats med en vidtpunden hymnisk melodik. Værket ender stille i E-dur.

Symfoni nr.5 er komponeret ganske tæt på den 4., og angivelsen i partituret af tilblivelsen i "krigsåret 1944" giver et tydeligt fingerpeg om den oplevelse, der ligger til grund for værket. Værket er i tre satser, som følger den traditionelle tempofølge hurtig-langsom-hurtig. Første sats eksponerer straks fra begyndelsen satsens to grundelementer: en pulserende bevægelse samt en motivisk-rytmisk celle, der indeholder et optaktsmotiv på fem ottendedele bestående af intervalfølgen en kvart plus en terts. I en form, som indeholder en reprise, men ikke kan kategoriseres inden for en dualistisk sonateskematik, gennemgår dette grundmateriale talrige forvandlinger. Alt satsens tematiske materiale er udvundet af de to grundelementer, som Holmboe anvender med stor fleksibilitet. Således findes allerede i denne symfoni en markant ansats til den metamorfoseteknik, som kommer til fuld udfoldelse i *syvende* og *ottende symfoni*. Anden sats er præget af en dybt alvorlig grundstemning; også i denne sats, som i det hele taget i Holmboes produktion spiller kvartintervallet en afgørende rolle. I tredje sats mærker man Holmboes store kærlighed og beundring for Haydn; oven på de to meget dystre foregående satser kommer her en mere optimistisk tone til orde.

Det musikalske sprog i den 5. *symfoni* har mange mindelser om neoklassikken; således kan der påvises et interessant slægtskab mellem de tematiske celler i førstesatserne af Stravinskij's *Symfoni i C* fra 1940 og Holmboes 5. *symfoni*, som igen begge har et strukturelt fællesskab med det berømte "bankemotiv" i Ludwig van Beethovens 5. *symfoni*. Men Holmboes ærinde er et andet end Stravinskij's; denne bruger af musikhistoriens arvegods som abstrakt, objektivt materiale, der monteres i en form, som altid har en tydelig, tektonisk skematik. For Holmboe er det interessante materialets indre vækstmuligheder, hvilket altid gør hans musik

mere betonet ekspressiv end det normalt er tilfældet hos neoklassikerne og hans formdannelser mere fleksible.

Steen Pade

Som Associate Conductor for Philharmonia i London er den walisiske dirigent **Owain Arwel Hughes** en af Storbritanniens førende, og han har givet koncerter i både Royal Festival Hall og Barbican Centre, hvor han med stor succes har fremført værker som Sjostakovitj's *Leningrad Symfoni*, Verdis *Requiem* og Elgars *Violinkoncert* med Itzhak Perlman som solist. I 1987 indledte han et TV-samarbejde med BBC om opførelse af store korværker, et samarbejde der fortsætter i 1991. I 1986 grundlagde han de nu årligt tilbagevendende Promenadekoncerter i Wales, som han er kunstnerisk leder af; i 1990 aholdtes seks koncerter, der alle blev dirigeret af Hughes, heriblandt koncertopførelser af Verdis *Nabucco* og Mahlers 8. *symfoni*. Hughes er en hyppig gæst hos BBC Welsh Symphony Orchestra i både radio og TV, og han har et nært samarbejde med Hallé Orchestra i Manchester. Hughes dirigerer ofte uden for England. Han har gæstet de fleste europæiske lande og alle de skandinaviske lande. Hans første koncerter i Danmark var med Aarhus Symfoniorkester i 1989.

I 1985 udgav **Aarhus Symfoniorkester** en beretning om dets historie i anledning af dets 50-års jubilæum og berettede om, hvorledes 26 deltidsmusikere havde grundlagt et teaterorquester, som var vokset til et by-orkester med 68 fuldtidsansatte musikere.

Fra 1985 til 1988 var den engelske dirigent Norman Del Mar kunstnerisk leder. Hans erfaring som dirigent kombineret med hans indsigt i programlægning bragte ny hæder til orkestret og var med til at højne dets kunstneriske resultater. Norman Del Mar blev udnævnt til aeresdirigent i 1989.

Orkestret har samarbejdet med Den Jyske Opera om årlige Wagner-opførelser i august hvert år, som kulminerede med en samlet opførelse af *Der Ring des Nibelungen* i 1988. Wagner-festspillene er nu en årligt tilbagevendende begivenhed, som har vundet stor international opmærksomhed.

I 1989 blev såvel den kunstneriske som den administrative ledelse overtaget af komponisten Steen Pade, og i 1991 blev den estiske dirigent Eri Klas udnævnt til chefdirigent. I 1991 gennemførte Aarhus Symfoniorkester succesfulde turnéer til Sverige og Spanien.

Recording data: 1992-06-10/18 in Musikhuset Aarhus, Denmark

Recording engineer: Siegbert Ernst

3 Neumann KM131 and 4 Neumann KM130 microphones (*Symphony No.4*:+3 Neumann U89 microphones); mixers by Didrik De Geer, Stockholm 1990 & 1991; Fostex D-20 DAT recorder

Producer: Robert Suff

Digital editing: Siegbert Ernst

Cover text: Steen Pade

English translation: William Jewson

German translation: Per Skans

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover photograph: Meta May Holmboe

Owain Arwel Hughes photograph: © Hanya Chlala

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & ® 1992, BIS Records AB

This recording has been made in collaboration with the Musikhuset Aarhus.

Edition Wilhelm Hansen has kindly placed sheet music at our disposal free of charge for this project.

Vagn Holmboe steht an zentraler Stelle in der dänischen Musikgeschichte seit Carl Nielsen. Er ist als „missing link“ in jenem Sprung der Entwicklung bezeichnet worden, der um 1960 stattfand, als der mitteleuropäische Modernismus die meisten Gewohnheiten und Traditionen der jungen dänischen Komponistengeneration umwarf. Holmboe war Lehrer der wichtigsten unter diesen Komponisten, wie z.B. Ib Nørholm und Per Nørgård.

Holmboe wurde 1909 im ostjütischen Horsens (Westdänemark) geboren. Nach Studien am Kgl. Dänischen Musikkonservatorium begab er sich nach Berlin, wo er kurze Zeit Schüler von Ernst Toch war. Um 1933 begann er, ein starkes Interesse für osteuropäische Volksmusik zu entwickeln, und wie Bartók und Kodály unternahm er viele Reisen im Balkan, um die dortige Musik kennenzulernen. Obwohl Holmboe Volksmusik nur ganz selten direkt zitiert, hat sie sein ganzes Leben lang seine eigene Tonsprache sehr stark beeinflusst. Besonders faszinierend waren für ihn die Zeitlosigkeit der Volksmusik, sowie deren mystische, ekstatische und magische Eigenschaften.

1934-65 unterrichtete Holmboe, die letzten zehn Jahre als Professor, am Kgl. Dänischen Musikkonservatorium. 1965 zog er sich zu einem Leben als Vollzeitkomponist zurück; aus seinem schön gelegenen Heim in Nordseeland kommt ein steter Strom von Werken des jetzt über achtzigjährigen Komponisten.

In einem Artikel über Holmboe im Buch *Toneangivende Danskere* (Verlag Wilhelm Hansen) schreibt der Komponist Karl Aage Rasmussen unter anderem:

„Im Laufe der fünfziger Jahre kristallisierte er schrittweise und intuitiv das aus, was er seine Metamorphosentechnik nannte, ein originales Formprinzip, wo das Material einer steten Umformung von einem Zustand zum anderen ausgesetzt ist, in einer schrittweisen Verwandlung „in Richtung der endgültigen Verwandlung“, ohne unterwegs seine Identität oder grundlegende Eigenschaften zu verlieren. Die Übereinstimmung mit der ewigen Umformung des Materials in der Natur ist auffallend, und das von Holmboe in den Wandlungsprozess eingesetzte Material ist meistens ein musikalischer „Keim“, eine thematische, motivische oder rhythmische Idee. Seine lebenslange Entwicklung hindurch hielt er unabänderlich an einer modal-diatonischen Grundlage fest; die Zwölftonmusik sagt ihm nur

wenig, aber sein Prinzip hat auffallende Ähnlichkeiten mit den von Schönberg und dessen Schülern angewendeten Prinzipien (in der Geschichte sieht man häufig Unterströmungen zwischen anscheinenden Gegensätzen!). Das stete Umformen eines grundlegenden Materials ist und bleibt ein klassisches Mittel, „aus der Mannigfaltigkeit Einheit zu schaffen“. Der Unterschied liegt anderswo. Schönberg fand seine Argumente in der Geschichte, Holmboe seine in der Natur. Denn obwohl die Kunst ihre eigene Welt hat, von der wirklichen verschieden, spricht die Natur durch diese Welt, als innere Eingebung aber auch als Sprachrohr einer höheren Ordnung. Die Weisheit dieser Ordnung ist der Nährstoff der Musik, und das höchste Ziel ist, sie wieder zu errichten und zu spiegeln. Dazu ist ein Glaube notwendig, ein Glaube an den Sinn und den Zusammenhang, oder mit Holmboes eigenen Worten: „Der Kosmos entsteht nicht aus dem Chaos ohne vorherige Erkenntnis des Kosmos.“ Hier ist wohl die Nervenfaser von Holmboes großer Beeinflussung der jüngeren Generation, der es immer stärker an einer allgemein verpflichtenden geistigen und technischen Grundlage mangelte. Nicht zuletzt bei Per Nørgård scheint der Gedanke von neuen Erkenntnissen aufgenommen und durchleuchtet worden zu sein.“

Zwanzig Streichquartette und zwölf Symphonien bilden den Eckstein von Holmboes Schaffen. Die *Symphonien* 4-7 entstanden im Laufe der zehn Jahre von 1941 bis 1950. Die sechssätzige *vierte Symphonie* für Chor und Orchester mit dem Titel „Sinfonia sacra“ ist stark religiös geprägt und wurde zum Gedenken an den Bruder des Komponisten, Ebbe Holmboe, geschrieben, der 1944 im Konzentrationslager starb. Der Text wurde vom Komponisten gedichtet und ins Lateinische übersetzt. Im fünften Satz zitiert Holmboe die Einleitungsworte des „Gloria“ der lateinischen Messe, und der sechste Satz baut zur Gänze auf den Worten „Laudate DOMINUM“, die auch in Strawinskys *Psalmensymphonie* an zentraler Stelle stehen. Die Symphonie hat übrigens Strawinskys Werk viel zu verdanken; dies trifft sowohl auf die Grundtonalität E zu, als auf die blockartige Disposition des Materials.

Die Grundstimmung des ersten Satzes ist martialisch. Gleich am Anfang exponiert die instrumentale Einleitung ein Ostinatomotiv der Bässe, das schnell

mit einer weit gesponnenen Melodielinie der hohen Streicher kombiniert wird. Ein ruhigeres, tonal kontrastierendes Seitenthema führt nach einer kurzen Überleitung zum einleitenden Material zurück, das nun mit dem ersten Einsatz des Chores kombiniert wird. Der Durchführungsteil zu den Zeilen „Caelo de obscuro“ etc. ist von einer lehafteren Achtelbewegung geprägt und führt zur Reprise zurück. Hier wird die Episode des Seitenthemas in veränderter Tonalität gebracht, wonach der Satz nach einem monumentalen Höhepunkt endet. Der zweite Satz beginnt mit einer düsteren, langsamem Trauermusik der Holzbläser. Eine Variante des Ostinatomotivs aus dem ersten Satz führt zu einem Höhepunkt, wo der charakteristische Schlagzeugrhythmus vom Anfang des ersten Satzes mit dem Ostinatomotiv kombiniert wird. Der dritte Satz beginnt mit heftigen, schnellen Passagen der Streicher, aber beruhigt sich nach einem kurzen Fugato, das zur Rückkehr der E-Tonalität und des Ostinatomotivs aus dem ersten Satz führt. Eine stille Ruhe prägt die Worte vom Frieden der menschlichen Seele und auf Erden im 4. Satz. In den beiden letzten Sätzen wird Gott gelobt, im 5. Satz mit Fanfaren in C-Dur, im 6. Satz mit einer weit gesponnenen, hymnischen Melodik. Das Werk endet in einem stillen E-Dur.

Die *Symphonie Nr.5* wurde kurz nach der *vierten* komponiert, und die Angabe der Partitur, daß sie im „Kriegsjahre 1944“ entstand, ist ein deutlicher Hinweis auf das dem Werk zugrundeliegende Erlebnis. Die drei Sätze der Symphonie folgen dem traditionellen Tempoaufbau schnell-langsamt-schnell. Gleich am Anfang exponiert der erste Satz die beiden Grundelemente des Satzes: eine pulsierende Bewegung und eine motivisch-rhythmische Zelle, die ein aus fünf Achteln bestehendes Auftaktmotiv enthält, mit der Intervallfolge Quart plus Terz. Innerhalb einer Form, die eine Reprise enthält, aber trotzdem nicht als dualistisches Sonatenschema charakterisiert werden kann, wird dieses Grundmaterial vielmals verwandelt. Das gesamte thematische Material des Satzes wird aus den beiden Grundelementen hergeleitet, die Holmboe mit großer Flexibilität verwendet. Somit ist bereits in dieser Symphonie ein markanter Ansatz zu jener Metamorphosentechnik vorhanden, die in der *siebten* und *achten* Symphonie voll entwickelt wird. Der Grundton des zweiten Satzes ist von tiefem

Ernst geprägt; auch in diesem Satz, wie in Holmboes Schaffen schlechthin, spielt das Quartintervall eine entscheidende Rolle. Im dritten Satz merkt man Holmboes große Liebe und Bewunderung für Haydn; nach den beiden vorhergehenden, sehr düsteren Sätzen ist die Atmosphäre hier eher optimistisch.

Die musikalische Sprache der *fünften Symphonie* erinnert vielfach an den Neoklassizismus; man kann u.a. eine interessante Verwandtschaft zwischen den thematischen Zellen der ersten Sätze von Strawinskys *Symphonie in C* (1940) und Holmboes Fünfter finden, die wiederum strukturell mit dem berühmten „pochenden“ Motiv der 5. *Symphonie* von Ludwig van Beethoven verwandt sind. Holmboes Vorgangsweise ist aber eine andere als Strawinskys: dieser verwendet das Erbgut der Musikgeschichte als abstraktes, objektives Material, das in einer Form montiert wird, die stets eine deutliche, tektonische Schematik hat. Holmboe interessiert sich für die inneren Zuwachsmöglichkeiten des Materials, weswegen seine Musik stets mehr betont expressiv wird als bei den Neoklassikern normalerweise der Fall, und seine Formbildungen flexibler.

Steen Pade

Als Associate Conductor der Philharmonia in London ist der Waliser **Owain Arwel Hughes** einer der führenden Dirigenten Großbritanniens. U.a. konzertierte er in der Royal Festival Hall und dem Barbican Centre, wo er mit großem Erfolg Werke wie Schostakowitschs *Leningrader Symphonie*, Verdis *Requiem* und Elgars *Violinkonzert* dirigierte, letzteres mit Itzhak Perlman als Solist. 1987 begann er eine Fernsehzusammenarbeit mit dem BBC für Aufführungen großer Chorwerke. 1986 gründete er die jetzt jährlichen „Promenadenkonzerte“ in Wales, deren künstlerischer Leiter er ist; 1990 wurden sechs Konzerte gegeben, sämtliche von ihm dirigiert, darunter eine konzertante Aufführung von Verdis *Nabucco* und Mahlers 8. *Symphonie*. 1992 dirigierte er die erste Aufführung in Wales von Sibelius' *Kullervo*. Hughes ist ein häufiger Guest der BBC Welsh Symphony Orchestra in Rundfunk und Fernsehen, und er arbeitet eng mit dem Hallé-Orchester in Manchester zusammen. Hughes dirigiert häufig außerhalb Großbritanniens. Er gastierte in den meisten europäischen Ländern und in ganz

Skandinavien. Seine ersten Konzerte in Dänemark fanden 1989 mit dem Aarhus Symfoniørkester statt.

Anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens gab das **Aarhus Symfoniørkester** einen Bericht heraus, der davon erzählte, wie 26 Teilzeitmusiker ein Theaterorchester gegründet hatten, das zu einem Stadtorchester mit 68 vollzeitbeschäftigen Musikern herausgewachsen war.

1985-88 war der englische Dirigent Norman Del Mar künstlerischer Leiter. Seine dirigentische Erfahrung und programmgestalterischen Kenntnisse hoben den künstlerischen Standard an. 1989 wurde er zum Ehrendirigenten ernannt.

Im August jedes Jahres arbeitet das Orchester mit Den Jyske Opera zusammen; Wagner steht auf dem Spielplan und der bisherige Gipfel war eine Gesamtaufführung des *Rings der Nibelungen* 1988. Diese jährlichen Wagnerfestspiele können sich einer großen internationalen Aufmerksamkeit erfreuen.

1989 übernahm der Komponist Steen Pade die künstlerische und administrative Leitung, und 1991 wurde der Este Eri Klas Chefdirigent. Im selben Jahre unternahm das Aarhus Symfoniørkester erfolgreiche Konzertreisen nach Schweden und Spanien.

Vagn Holmboe occupe une place centrale dans l'histoire de la musique danoise après Carl Nielsen. On a dit de lui qu'il était le "maillon manquant" dans la chaîne de développement qui eut lieu vers les années 1960 alors que le modernisme de l'Europe centrale bouleversa la plupart des habitudes et traditions de la jeune génération de compositeurs danois. Holmboe fut le professeur des plus importants de ceux-ci, d'Ib Nørholm et de Per Nørgård par exemple.

Holmboe est né en 1909 à Horsens au Jutland oriental (à l'ouest du Danemark). Après ses études au Conservatoire Royal Danois de Musique à Copenhague, il se rendit à Berlin où il travailla brièvement avec Ernst Toch. Vers 1933, il commença à s'intéresser vivement à la musique folklorique de l'Europe orientale et, à l'exemple de Bartók et de Kodály, il entreprit plusieurs voyages dans les Balkans pour d'abord venir en contact avec cette musique. Bien que Holmboe ne cite que très rarement la musique de folklore, elle a quand même fortement influencé ses compositions tout au long de sa vie. Il a été particulièrement fasciné par l'intemporalité de la musique folklorique ainsi que par ses qualités mystiques, extatiques et magiques.

Holmboe a enseigné de 1934 à 1965, les dix dernières années au Conservatoire Royal Danois de Musique. En 1965, il se retira pour s'adonner uniquement à la composition. Domicilié dans la nature en Selande du nord, le compositeur de plus de 80 ans travaille sans relâche à une production en continue croissance.

Dans son article sur Holmboe dans le livre "Toneangivende Danskere" (Ed. WH, le compositeur Karl Aage Rasmussen écrit entre autres: "Au cours des années 50, il développa graduellement et intuitivement ce qu'il appela sa "technique de métamorphose", un principe formel original qui repose sur le changement régulier d'une condition à une autre, en transformation graduelle "vers la transformation finale" sans perdre son identité ou ses caractéristiques fondamentales en chemin. L'harmonie avec l'éternelle transformation de la matière dans la nature est évidente et le matériau que Holmboe soumet au processus de transformation est souvent justement une "pousse" musicale, une idée thématique, motivique ou rythmique. Tout au long de sa vie, il resta fidèle au principe modal et diatonique — la musique dodécaphonique ne lui dit pas grand-chose mais son principe personnel

a des ressemblances frappantes avec les principes de construction de Schoenberg et de ses élèves. (L'histoire renferme beaucoup de courants secrets communs d'apparence contraire!) La transformation continue d'un élément fondamental est et reste un moyen classique pour créer de "l'unité dans la diversité". La différence est ailleurs. Schoenberg trouva ses arguments dans l'histoire, Holmboe trouve les siens dans la nature. L'art est bien sûr dans son propre monde, de nature différente du réel, mais la nature s'exprime à travers ce monde, à la fois comme instigation intérieure et comme représentant d'un ordre supérieur. La connaissance de cet ordre est le suc nourricier de la musique et le but ultime est de le recréer et de le refléter. Pour cela, il est nécessaire de croire au sens et au contexte ou, comme dit Holmboe: "Le cosmos ne surgit pas du chaos sans reconnaissance précédente du cosmos." Voici bien le fil conducteur de la grande influence exercée par Holmboe sur la nouvelle génération qui avait ressenti de plus en plus le manque d'une loi spirituelle et technique généralement engageante. Cette idée semble imprégnée et traversée de nouvelles conceptions, surtout chez Per Nørgård."

La pierre angulaire de la production de Holmboe est 20 quatuors à cordes et 12 symphonies. Les symphonies 4 à 7 furent composées en l'espace de dix ans entre 1941 et 1950. En six mouvements, la *symphonie no 4* est intitulée "Sinfonia Sacra" pour chœur et orchestre; elle est écrite à la mémoire du frère du compositeur, Ebbe Holmboe, qui mourut dans un camp de concentration en 1944, et elle est imprégnée d'une forte religiosité. De la main du compositeur, le texte fut traduit en latin. Dans le 5e mouvement, Holmboe cite l'introduction du "gloria" de la messe latine et le 6e mouvement repose entièrement sur les mots "Laudate Dominum" qui occupent aussi une place centrale dans la *Symphonie de psaumes* de Stravinsky. En général, la symphonie de Holmboe doit beaucoup à cette œuvre de Stravinsky, qu'il s'agisse de la tonalité fondamentale ou de la disposition en bloc du matériau.

Le premier mouvement est d'atmosphère martiale. L'introduction instrumentale expose dès le début un motif ostinato à la basse; ce motif est rapidement associé à une ligne mélodique longuement déroulée aux cordes aiguës. Un thème secondaire plus calme, à la tonalité contrastante, amène, après une brève transition, un

retour du matériel introductif qui accompagne la première entrée du chœur. Le développement sur les lignes "Caelo de obscure" etc. se caractérise par un mouvement plus animé de croches et mène à la réexposition avec le thème secondaire et le mouvement se termine après une apothéose monumentale. Le second mouvement commence par une musique funèbre, triste et lente, aux bois. Une variante du motif ostinato du premier mouvement mène à une apogée où le rythme caractéristique de percussion du début du premier mouvement est combiné avec le motif ostinato. Le troisième mouvement débute par des passages rapides emportés aux cordes mais le calme se fait après un court fugato qui mène au retour de la tonalité de mi et du motif d'ostinato du premier mouvement. Un grand calme repose sur le quatrième mouvement aux mots "Paix au cœur de l'homme aussi sur la terre". Les deux derniers mouvements sont une louange à Dieu, avec des fanfares en do majeur dans le 5e mouvement et une mélodie hymnique déroulée dans le 6e. L'œuvre se termine paisiblement en mi majeur.

La *symphonie no 5* survint peu après la 4e et la note dans la partition indiquant la date d'origine "l'année de guerre 1944" donne un aperçu des événements au fond de l'œuvre. La symphonie se conforme à la suite traditionnelle de trois mouvements: vif-lent-vif. Dès le début, le premier mouvement expose ses deux éléments fondamentaux: un mouvement de pulsation ainsi qu'une cellule motivique-rythmique qui contient un motif de levée de cinq croches composé d'une quarte et d'une tierce. Dans une forme qui renferme une reprise mais qui ne peut pas être caractérisée comme une forme binaire de sonate, ce matériau fondamental est soumis à de nombreuses transformations. Le matériau thématique en entier du mouvement est extrait à partir des deux éléments fondamentaux que Holmboe utilise avec une grande flexibilité. On trouve ainsi déjà dans cette symphonie un signe précurseur marquant de la technique de métamorphose qui devait atteindre son plein épanouissement dans les *symphonies nos 7 et 8*. Un grand sérieux plane sur le second mouvement; l'intervalle de quarte joue un rôle décisif dans ce mouvement, comme dans la production de Holmboe en général. Le troisième mouvement révèle la grande affection et admiration de Holmboe pour Haydn; après deux mouvements très sombres, un ton plus optimiste finit par se faire entendre.

Le langage musical dans la *5e symphonie* a beaucoup de traits communs avec le néo-classicisme; on peut découvrir une intéressante parenté entre les cellules thématiques dans le premier mouvement de la *symphonie en do* de Stravinsky (1940) et dans celui de la *5e symphonie* de Holmboe; ces cellules ont de plus une relation structurelle avec le fameux "motif du destin" de la *5e symphonie* de Ludwig van Beethoven. Le but de Holmboe est cependant différent de celui de Stravinsky; ce dernier utilise l'héritage de l'histoire de la musique comme un matériau abstrait et objectif encadré dans une forme au schème toujours clair et tectonique. Pour Holmboe, l'intéressant est les possibilités intérieures de croissance qui rendent toujours sa musique plus expressive que ce que l'on trouve couramment chez les néo-classiques, et ses constructions formelles sont plus flexibles.

Steen Pade

Le chef assistant de la Philharmonie de Londres, le Gallois **Owain Arwel Hughes** est un des principaux chefs de la Grande-Bretagne; il a donné des concerts au Royal Festival Hall et au Barbican Centre où il a dirigé avec grand succès des œuvres telles la *Septième Symphonie* ("Leningrad") de Chostakovitch, le *Requiem* de Verdi et le *Concerto pour violon* d'Elgar avec Itzhak Perlman. En 1987, il entreprit une collaboration avec la télévision de la BBC visant l'exécution de grandes œuvres chorales; la collaboration se poursuivait en 1991. En 1986, il institua les concerts Promenade à Wales, maintenant annuels, dont il est le directeur artistique; six concerts eurent lieu en 1990, tous dirigés par Hughes, dont une version de concert de *Nabucco* de Verdi et la *8e symphonie* de Mahler. Hughes est souvent invité à diriger l'Orchestre Symphonique Gallois de la BBC à la radio et à la télévision et il travaille en étroite collaboration avec l'Orchestre Hallé à Manchester. Hughes dirige souvent hors de l'Angleterre. Il a visité la plupart des pays européens et toute la Scandinavie. Il donna son premier concert au Danemark à la tête de l'Orchestre Symphonique d'Aarhus en 1989.

L'**Orchestre Symphonique d'Aarhus** publia en 1985 un compte-rendu de son histoire à l'occasion de son 50e anniversaire; on y lit que 26 musiciens à temps

partiel formèrent un orchestre de théâtre qui devint un ensemble municipal de 68 musiciens à temps plein.

Le chef anglais Norman Del Mar en fut le directeur artistique de 1985 à 1988. Son expérience en direction et sa connaissance du répertoire profitèrent à l'orchestre et haussèrent le niveau artistique de celui-ci. Norman Del Mar fut nommé chef émérite en 1989.

L'orchestre a collaboré chaque année avec l'Opéra du Jutland lors des représentations d'œuvres de Wagner en août; le point culminant fut la représentation intégrale du *Ring des Nibelungen* en 1988. Le festival Wagner est maintenant un événement annuel établi qui est remarqué sur la scène internationale.

En 1989, le compositeur Steen Pade prit la relève de la direction artistique et administrative et, en 1991, le chef estonien Eri Klas fut nommé chef principal. Cette même année, l'Orchestre Symphonique d'Aarhus entreprit des tournées couronnées de succès en Suède et en Espagne.

Symphony No.4, 'Sinfonia Sacra', Op.29

I.

Frygten kommer over mennesket.

Under himlens mørke hvælving
tordner sorte fugle.

Med klør og næb
sønderriver de menneskeheden.

Bjerge styrter sammen
og jorden spaltes

Angst, frygt, had og forbudelse
skriger af mange munde.

II.

Jorden ligger øde hen
afbrændt, nøgen og gold.

Gud! Til hvis ære er dette sket:
Denne plyndring af al jordens
herlighed?

III.

Jeg har villet det.
Ingen kan flygte fra sin vilje.
Min er al skyld.

IV.

Freden! Freden!
Jeg ser Gud i alle ting,
i godt og i ondt.
Fred i mit sind.
Fred på jorden.

V.

Ære være Gud i det høje.
Hans er livet og døden.
Lovpris ham.

VI.

Lovpris Herren.

Vagn Holmboe

I.

Timor serpit per hominum vitae.

Caelo de obscuro
volucres strepunt atrae.

Unguis cruentis
homines dilacerant.

Montes quatuntur
et terra scinditur.

Angor timor odium et execratio
sonant de multis oribus.

II.

Terra jacet deserta
igni vastata ferroque.
Deus! ad cujus gloriam
direpta sunt regna terrestria?

III.

Ego volui!
Nemo fugit voluntatem suam.
Ego sum in culpa.

IV.

Pacem desideramus.
Video DEUM in omnibus rebus,
in bonis et in malis.
Pax in anima mea
in terra pax.

V.

Gloria in excelsis DEO,
domino vitae et mortis.
Laudate eum.

VI.

Laudate DOMINUM

Latin Translation:
Dr. Poul Johannes Jensen

I.

Fear comes upon mankind.

Beneath the dark vault of the sky
Black birds thunder.

With claw and beak
They tear mankind apart.

Mountains tumble
And the earth is divided.
Anguish, fear, hate and damnation
Scream from many mouths.

II.

The earth is deserted
Burned, naked and sterile.
God! To whose glory has this been done?
This plundering of all earth's
delights.

III.

I have wished this.
No-one can flee his will.
The fault is all mine.

IV.

Peace! Peace!
I see God in all things,
In good and in evil.
Peace in my heart.
Peace on earth.

V.

Glory to God in the highest.
Life and death are his.
Peace on earth.

VI.

Praise the Lord.

Owain Arwel Hughes

VAGN HOLMBOE

SYMPHONY CYCLE

 BIS