

HINDEMITH

Nobilissima Visione

First recording of complete ballet

Five Pieces for
String Orchestra

Seattle Symphony

Gerard Schwarz

Paul Hindemith (1895-1963)

Nobilissima Visione (Complete Ballet) - Five Pieces for String Orchestra

Composer, violist, violinist, conductor and teacher, Paul Hindemith was one of the twentieth century's most versatile, all-round musicians. Born in Hanau, near Frankfurt, on 16th November 1895, he received violin lessons from an early age. In 1909 he won a free place at the Hoch Conservatory in Frankfurt, where he studied composition. A series of radical, Expressionist works, the controversial one-act operas *Mörder, Hoffnung der Frauen* (Murder, Hope of Women), *Das Nusch-Nuschi* (The Nusch-Nuschi) and *Sancta Susanna* (1921), *String Quartet No. 2* (1921) and the ballet *Der Dämon* (The Demon) (1922), established him as the leading German composer of his generation. There followed a phase of stylistic experimentation, from the jazz-influenced *Suite '1922'* for piano to the variously scored, neo-Baroque *Kammermusik* series (1921-27). Other notable pieces from this period include the song cycle *Das Marienleben* (The Life of Mary) (1923) and the opera *Cardillac* (1926). In 1927 he was appointed professor of composition at the Hochschule für Musik in Berlin. A lasting interest in teaching resulted in pieces for amateur players and a musical theory textbook, *Unterweisung im Tonsatz* (The Craft of Musical Composition). He was also active as a performer at this time in diverse rôles, as a member of the Amar-Hindemith Quartet, leader of the Frankfurt Opera Orchestra, and a celebrated soloist, notably in the 1929 première of Walton's *Viola Concerto*. From 1932 to 1935 he concentrated on the opera *Mathis der Maler* (Matthias the Painter) and its related symphony. A dramatic allegory about the artist's dilemma in a turbulent society, the opera brought him into open conflict with the National Socialist government, and in September 1938 he left Germany for Switzerland. In February 1940 he moved to the United States, later becoming an American citizen. After accepting a position at the University of Zurich in 1951, he settled permanently in Switzerland. His last major work was the opera *Die Harmonie der Welt* (The Harmony of the World) (1957). He died of pancreatitis in Frankfurt on 28th December 1963. Hindemith's substantial legacy demonstrates his integrity

and craftsmanship, command of many instruments, and mastery of various styles and forms.

In October 1936 Hindemith was asked by the dancer and choreographer Léonide Massine to collaborate with him on a ballet project. In the following May Hindemith visited Florence, where he was overwhelmed by the magnificent frescoes in the church of Santa Croce, in which Giotto had depicted scenes from the life of Saint Francis of Assisi. He lost no time in suggesting the life of St Francis as the subject of a ballet to Massine, whose initial reaction was one of scepticism: 'He had been deeply impressed by [the frescoes] and taking me by the arm he hurried me back to the church to see them', Massine later recalled in his autobiography, *My Life in Ballet*. 'I too was struck by their spiritual beauty, and could well understand why they had so profoundly moved Hindemith. But when he suggested that we should do a ballet together on the life of Saint Francis, I hesitated.'

While Massine was pondering the proposition, Hindemith forged ahead with work on the score. Honouring a BBC commission, he turned the material into a concert suite, entitled *Symphonic Dances*, which was given its première in London on 5th December 1937. Massine eventually agreed to co-operate with Hindemith on a ballet. Whilst staying at Positano on the Bay of Naples, they worked closely together and, as a consequence, the work was altered considerably before completion. It was first performed by the Ballet de Monte Carlo at London's Drury Lane Theatre on 21st July 1938 with Massine in the rôle of the saint. The title was changed from 'St Francis' to *Nobilissima Visione* ('The Noblest Vision') during publication.

Subtitled *Dance Legend*, Hindemith's ballet score contains several echoes of his opera *Mathis der Maler*, including the integration of pre-existing, quasi-folksong music and a central theme of renouncing worldly struggle in favour of a spiritual state. There are eleven musical numbers accompanying six scenes. As the curtain rises ^[1] we are introduced to the fashionable troubadour Francis,

son of a wealthy textile merchant Bernadone, in Assisi. The imposing melody we hear is Hindemith's own version of the thirteenth-century song *Ce fut en mai* (It was in May), which recurs in many guises throughout the score and provides the basis of much of the subsequent material.

After chasing away a beggar asking for alms ^[2], Francis suffers from remorse and gives the beggar some money. A knight, represented by a stately horn theme, kindles Francis's sense of adventure ^[3]. Yet the barbarous behaviour of passing mercenaries disgusts him. This is represented in the score by a march in the form of a patrol, advancing from the distance, initially on wind and percussion alone, and then, after a sinewy fugal section evoking the soldiers brutally attacking a family, disappearing back into the distance ^[4].

In a vision, three women appear to Francis: the allegorical figures of Humility, Chastity and Poverty ^[5]. He realises that he is destined to a life of deeply human piety and devotion. This section of the score has a gently lyrical theme for strings and flute, and the elegiac atmosphere is heightened by the addition of a delicate 'pastoral coda' with oboe replacing flute.

Francis's friends find him and encourage him to join in with their festivities ^[6], yet he shows little interest in dancing and cannot sing as heartily as before. Unable to forget Poverty, he gives food and his clothing to a group of beggars to the bewilderment of his companions ^[7]. A heated argument with his father signals to him that his previous life has now ended.

Francis embarks on a journey clad only in an old cloth given to him by a beggar. His fervent prayer in front of a chapel leads to an overwhelming feeling of worldly happiness ^[8]. Suddenly, his friends appear, running towards him in fear, escaping from a dangerous wolf ^[9]. Francis tames the animal by miming the playing of a violin with the aid of two wooden sticks. He is now ready to celebrate his wedding with Poverty, and his friends prepare a banquet of water and bread ^[10]. Hindemith scores this mystic union as an ascetic, delicate Rondo which is graced by a poignant and ethereal cadential figure.

The final scene ^[11] takes the form of a grand passacaglia (the Baroque structure of strict variations upon a ground bass) and is headed *Incipiunt laudes creaturarum* (The creatures' songs of praise begin), the opening words of St Francis's celebrated *Canticle of the Sun*. Nineteen variations on a noble six-bar ground announced by unison brass accompany symbolic images passing by in great procession, creating an ineluctably majestic ending.

On reflection Massine felt that the work was not really a ballet, but rather a dramatic and choreographic interpretation of the life of St Francis which tried to 'create and sustain throughout a mood of mystic exaltation'. Hindemith extracted from the ballet score a twenty-minute, three-movement concert suite, which was given its première in Venice on 13th September 1938. In this more concentrated form, *Nobilissima Visione* soon emerged as one of the composer's most successful works.

In 1927, shortly before Hindemith began teaching at the Berlin Hochschule für Musik, he composed a set of four pieces of progressively increasing difficulty which he referred to as *Schulwerk für Instrumental-Zusammenspiel* (Educational Music for Instrumental Ensembles). These pieces were written with the intention of introducing young players to a contemporary musical idiom.

The last of the set, *Five Pieces in the First Position for String Orchestra*, is more commonly referred to simply as *Fünf Stücke* (Five Pieces). Even though the music's declared purpose is pedagogical, it has a broad appeal and has been programmed widely by both professional and student ensembles.

After a measured, tightly knit introduction, the second movement also begins slowly but leads into swifter material with deft shifts between major and minor key. The brief central section's contrapuntal gaiety is offset by the following movement's air of sombre introspection. A spirited finale is characterized by ebullient unison writing and an impulsive, fiercely independent solo violin.

Paul Conway

Paul Hindemith (1895-1963)

Nobilissima Visione (Ballett) · Suite für Streicher

Der Komponist, Bratscher, Geiger, Dirigent und Lehrer Paul Hindemith war einer der vielseitigsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Er wurde am 16. November 1895 in Hanau geboren, erhielt schon früh Violinunterricht und konnte seit 1909 dank einer Freistelle am Hoch'schen Konservatorium in Frankfurt am Main Komposition studieren.

Mit einer Reihe radikaler, expressionistischer Werke – den umstrittenen Opernaktent *Mörder, Hoffnung der Frauen*, *Das Nusch-Nuschi* und *Sancta Susanna* (1921), dem zweiten Streichquartett und dem Ballett *Der Dämon* (1922) – etablierte er sich als führender deutscher Komponist seiner Generation. Es folgt eine Phase stilistischer Experimente, die von der jazzig angehauchten Klaviersuite 1922 bis zu den neobarocken, verschieden besetzten *Kammermusiken* aus den Jahren 1921 bis 1927 reichen. Bemerkenswerte Werke der Zeit sind auch die Erstfassung des Liederzyklus *Das Marienleben* (1923) und die Oper *Cardillac* (1926).

1927 erhielt Hindemith eine Kompositionsprofessur an der Berliner Hochschule für Musik. Seine grundsätzlichen pädagogischen Bestrebungen resultierten in Stücken für Laien und der theoretischen *Unterweisung im Tonsatz*. Daneben spielte er auch als ausübender Musiker verschiedene Rollen – als Mitglied des Amar-Hindemith-Quartetts und als Stimmführer im Frankfurter Opernorchester sowie als gefeierter Solist, dessen Uraufführung des Bratschenkonzertes von William Walton im Jahre 1929 hier besonders erwähnt sei.

Von 1932 bis 1935 konzentrierte er sich auf die Oper *Mathis der Maler* und die zugehörige Symphonie. Das Bühnenwerk befasst sich als dramatische Allegorie mit dem Dilemma des Künstlers in Zeiten des gesellschaftlichen Aufruhrs und brachte Hindemith in einen offenen Konflikt mit der nationalsozialistischen Regierung. Im September 1938 verließ er Deutschland. Zunächst ging er in die Schweiz, bevor er im Februar 1940 in die USA übersiedelte, die ihn später zu ihrem Staatsbürger machten.

Als die Universität Zürich Paul Hindemith im Jahre 1951 eine Professur anbot, ließ er sich dauerhaft in der Schweiz nieder. Sein letztes großes Werk war die Oper *Die Harmonie der Welt* (1957). Er starb am 28. Dezember 1963 in Frankfurt am Main an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Sein bedeutendes Vermächtnis spricht von der Integrität und dem handwerklichen Können des Künstlers, der viele Instrumente beherrschte und meisterhaft mit Stilen und Formen umzugehen verstand.

Im Oktober 1936 sondierte der Tänzer und Choreograph Léonide Massine die Möglichkeiten eines gemeinsamen Balletts. Im nächsten Mai reiste Hindemith nach Florenz. In der Kirche Santa Croce überwältigten ihn die grandiosen Fresken, auf denen Giotto verschiedene Szenen aus dem Leben des St. Franziskus von Assisi dargestellt hatte. Als bald schlug er ein Ballett über den Heiligen vor. Massine war zunächst skeptisch. Die Fresken, so heißt es später in seiner Autobiographie *My Life in Ballet*, »hatten ihn tief beeindruckt. Er packte mich am Arm und zog mich in die Kirche zurück, damit ich sie mir ansähe. Auch ich war von ihrer spirituellen Schönheit gebannt und verstand sehr gut, warum sie Hindemith so sehr ergriffen hatten. Doch als er vorschlug, wir sollten ein Ballett über das Leben des Heiligen Franziskus machen, zögerte ich«.

Während Massine über den Vorschlag nachdachte, begann Hindemith bereits mit der musikalischen Arbeit. In Erfüllung eines BBC-Auftrags machte er aus dem Material eine Konzertsuite mit dem Titel *Symphonische Tänze*, die am 5. Dezember 1937 in London uraufgeführt wurde. Schließlich erklärte sich Massine bereit, mit Hindemith das Ballett zu schaffen. In Positano am Golf von Neapel arbeiteten die beiden eng zusammen, weshalb das Werk vor seiner Vollendung auch beträchtliche Veränderungen erfuhr. Die Uraufführung fand am 21. Juli 1938 mit dem Ballet de Monte Carlo am Londoner Drury Lane Theatre statt. Massine tanzte die Titelrolle. Im Zuge seiner Veröffentlichung wurde das Werk von »St. Franziskus« in *Nobilissima Visione* (»Die edelste Vision«) umbenannt.

Die Oper *Mathis der Maler* findet in dieser sogenannten »Tanzlegende« mancherlei Nachklänge: So werden hier wie dort ältere, gewissermaßen volkstümliche Weisen integriert, und in beiden Werken geht es vor allem darum, weltlichen Auseinandersetzungen durch die Erreichung eines spirituellen Zustands zu entkommen. Die sechs Bilder werden von elf Musiknummern begleitet.

Wenn der Vorhang aufgeht ¶, begegnen wir dem eleganten Troubadour Francesco, dem Sohn des wohlhabenden Tuchhändlers Bernadone aus Assisi. Bei der imposanten Melodie, die dazu erklingt, handelt es sich um Hindemiths eigene Version des Liedes »Ce fut en mai« (»Es war im Mai«) aus dem 13. Jahrhundert. Diese Weise wird im Verlauf des Stückes in vielen Gestalten wieder auftauchen und bildet die Basis für einen großen Teil des Materials.

Francesco verjagt einen Bettler, der ihn um ein Almosen bittet ¶. Doch er bereut seine Handlung und schenkt ihm ein bisschen Geld. Durch einen Ritter, den ein eindrucksvolles Hornthema kennzeichnet, wird Francescos Abenteuerlust entfacht ¶. Doch das barbarische Betragen der vorbeiziehenden Söldner widert ihn an. Diese Szene ist als Patrouille gestaltet: Aus der Ferne naht sich der, anfangs nur mit Bläsern und Schlagzeug besetzte Marsch, worauf in einem fugierten Abschnitt der brutale Angriff der Söldner auf eine Familie beschworen wird, bevor sich die Musik wieder in der Ferne verliert ¶.

In einer Vision erscheinen Francesco drei Frauen: die allegorischen Gestalten der Demut, der Keuschheit und der Armut ¶. Er begreift, dass ihm ein Leben in tiefer menschlicher Frömmigkeit und Hingabe bestimmt ist. Hier intonieren die Streicher und die Flöte ein überaus lyrisches Thema, und die elegische Stimmung wird noch durch eine delicate »pastorale Coda« verstärkt, in der die Oboe an die Stelle der Flöte tritt.

Die Freunde finden Francesco und wollen, dass er an ihrem Feste teilnimmt ¶. Ihn aber interessiert der Tanz nicht sonderlich, und auch sein Gesang ist nicht mehr so leidenschaftlich wie früher. Er vermag die Gestalt der Armut nicht zu vergessen: Zur Bestürzung seiner Freunde gibt er einer Bettlerschar Nahrung und seine Kleider ¶. Ein hitziger Streit mit dem Vater zeigt ihm, dass es mit seinem bisherigen Leben vorbei ist.

Francesco macht sich auf die Reise, mit nichts als einem alten Tuch angetan, das er von einem der Bettler bekam. Vor einer Kapelle erfährt er in einem inbrünstigen Gebet das überwältigende Gefühl des irdischen Glücks ¶. Da erscheinen plötzlich seine Freunde. Sie rennen auf ihn zu, da sie ein gefährlicher Wolf verfolgt ¶. Francesco bändigt das Tier, indem er mit zwei Holzstöcken »Geige spielt«. Jetzt kann er mit der Armut Hochzeit halten. Seine Freunde richten ein Festmahl aus Wasser und Brot ¶. Hindemith gibt dieser mystischen Vereinigung das Aussehen eines asketischen, delikaten Rondos, das eine ergreifende, ätherische Kadenzfigur ziert.

Die letzte Szene ¶ besteht aus einer grandiosen *Passacaglia* (der strengen barocken Variationsform über einen *basso ostinato*). Sie trägt die Überschrift »Incipit laudes creaturarum« (»Die Geschöpfe beginnen ihre Lobgesänge«): Mit diesen Worten beginnt der berühmte *Sonnengesang* des Heiligen Franziskus. Die Blechbläser intonieren den würdigen, sechstaktigen Bass, der neunzehn Variationen erfährt, während in symbolischen Bildern eine großartige Prozession vorüberzieht, die geradezu zwangsläufig zu einem majestätischen Abschluss führt.

Nach genaueren Erwägungen kam Massine zu der Ansicht, dass es sich hier nicht um ein wirkliches Ballett handelte. Ihm erschien das Werk vielmehr als dramatische und choreographische Deutung des Lebens, das der Heilige Franziskus führte – eine Interpretation, die »eine mystische Begeisterung auslösen und diese Stimmung bis zum Ende durchhalten« wollte. Hindemith löste aus der Partitur drei Sätze für eine zwanzigminütige Konzertsuite, die am 13. September 1938 in Venedig uraufgeführt wurde. In dieser konzentrierteren Gestalt war die *Nobilissima Visione* schon bald eines der erfolgreichsten Werke des Komponisten. Kurz bevor Hindemith im Jahre 1927 seine Unterrichtstätigkeit an der Berliner Musikhochschule aufnahm, komponierte er unter der Opuszahl 44 vier fortschreitend schwierigere Musiken, die er als »Schulwerk für Instrumental-Zusammenspiel« bezeichnete. Diese Stücke sollten junge Musiker mit einem zeitgenössischen Idiom vertraut machen.

Das letzte Werk des Zyklus sind die »Fünf Stücke in der ersten Lage für Streichorchester«, die man gemeinhin einfach *Fünf Stücke* nennt. Obgleich ihr erklärter Zweck ein pädagogischer ist, so erfreuen sie sich doch einer großen Beliebtheit und werden nicht nur von Schulorchestern, sondern auch von professionellen Ensembles gern aufs Programm gesetzt.

Nach einer mäßig bewegten, dicht gearbeiteten Introduction beginnt auch der zweite Satz langsam, worauf es im bewegteren Mittelteil zu hurtigen Wechseln

zwischen Dur und Moll kommt. Die kontrapunktische Heiterkeit des kurzen Mittelsatzes wird von der introvertierten Düsternis des anschließenden Stückes aufgefangen. Das lebhafte Finale steht im Zeichen überschäumender Unisono-Bewegungen und einer heftig sich verselbständigenden Solovioline.

Paul Conway

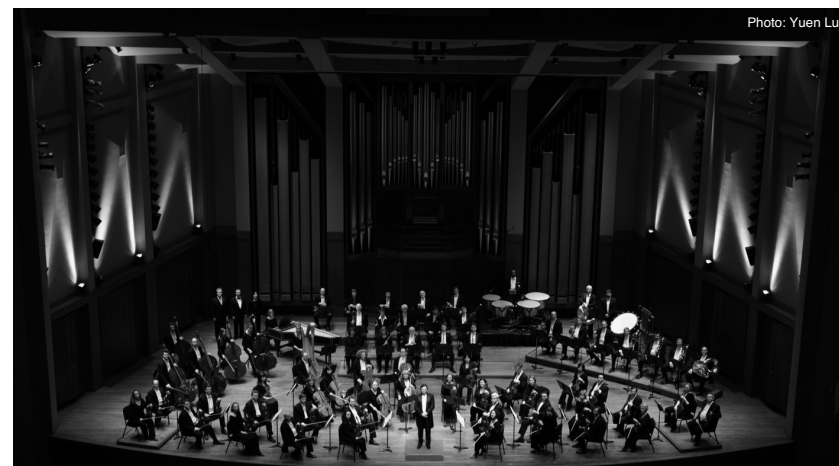
Deutsche Fassung: Cris Posslac

Also available

8.572698

Seattle Symphony

The Seattle Symphony, founded in 1903, has gained international prominence with more than 140 recordings, 12 GRAMMY® nominations, two Emmys and numerous other awards. Gerard Schwarz led the orchestra from 1985 to 2011, and is now Conductor Laureate. The Seattle Symphony is internationally recognized for its innovative programming and extensive recording history. The orchestra performs in one of the world's finest concert venues – the acoustically superb Benaroya Hall – in downtown Seattle. Under the leadership of Music Director Ludovic Morlot since September 2011, the Symphony is heard live from September through July by more than 315,000 people. For more information on the Seattle Symphony, visit www.seattlesymphony.org.

Gerard Schwarz

Gerard Schwarz serves as Music Director of the All-Star Orchestra, Music Director of the Eastern Music Festival and Conductor Laureate of the Seattle Symphony. A renowned interpreter of 19th-century German, Austrian and Russian repertoire in addition to contemporary American composers, Schwarz recently completed his final season as music director of the Seattle Symphony after an acclaimed 26 years. His previous positions as Music Director include New York's Mostly Mozart Festival, the Royal Liverpool Philharmonic, the Los Angeles Chamber Orchestra and the New York Chamber Symphony. As a guest conductor he has worked with many of the world's finest orchestras and opera companies. His discography of over 350 releases showcases his collaborations with the Seattle Symphony, the Berlin Radio Symphony, The Philadelphia Orchestra, the Czech Philharmonic, the London Symphony Orchestra and L'Orchestre National de France, among others. His pioneering recordings of American symphonists Diamond, Hanson, Hovhanness, Piston and William Schuman have received high critical praise, as have his cycles of works by Brahms, Mahler, Rimsky-Korsakov, Robert Schumann, Shostakovich, Richard Strauss, Stravinsky and Wagner. Schwarz has received

hundreds of honours and accolades including two Emmy Awards, 13 GRAMMY® nominations, six ASCAP Awards, and numerous *Stereo Review* and *Ovation Awards*. He holds the Ditson Conductor's Award from Columbia University, was the first American named Conductor of the Year by *Musical America*, and has received numerous honorary doctorates. The National Academy of Recording Arts & Sciences gave Schwarz its first "IMPACT" lifetime achievement award.

A series of powerful, largely radical works in the early 1920s saw Hindemith established as Germany's leading young composer. In 1936 he was asked by choreographer and dancer Léonide Massine to collaborate on a ballet project, and Hindemith proposed scenes from the life of St Francis of Assisi. The resulting ballet, *Nobilissima Visione* (The Noblest Vision), is a work of lyricism, elegy and majesty. This is the first recording of the complete ballet score, not the three-movement concert suite that Hindemith later extracted. The *Five Pieces for String Orchestra* is an earlier, spirited work dating from 1927.

Paul
HINDEMITH
(1895-1963)

Nobilissima Visione (Complete Ballet) ¹	44:06	8 Meditation	5:50
1 Einleitung und Lied des Troubadour (Introduction and Song of the Troubadour)	3:31	9 Geigenspiel / Der Wolf (Violin Playing / The Wolf)	3:56
2 Tuchkäufer und Bettler (Cloth-Merchant and Beggar)	3:45	10 Kärghliche Hochzeit (Wedding with Poverty)	3:23
3 Der Ritter (The Knight)	1:57	11 Incipiunt laudes creaturarum (The Songs of Praise of the Creatures Begin)	5:07
4 Marsch (March)	4:14	Five Pieces for String Orchestra, Op. 44, No. 4 ²	14:31
5 Erscheinung der drei Frauen (Appearance of the Three Women)	5:05	12 Langsam	3:28
6 Festmusik (Festival Music)	2:42	13 Langsam	2:29
7 Schluss des Festes (Close of the Festival)	4:37	14 Lebhaft	1:48
		15 Sehr langsam	3:12
		16 Lebhaft	3:35

Ko-ichiro Yamamoto, Trombone ¹ • Emma McGrath, Violin ²

Seattle Symphony • Gerard Schwarz

Recorded at Illsley Ball Nordstrom Recital Hall-Benaroya Hall, Seattle, Washington, USA,
on 4th, 5th and 19th May, 2011 (tracks 1-11), and on 19th May, 2011 (tracks 12-16)

Produced, engineered and edited by Dmitriy Lipay

Publisher: Schott Music International • Booklet notes: Paul Conway

Cover photograph: *Assisi* by Brandon Day (Dreamstime.com)