

CHANDOS

Vincent d'Indy

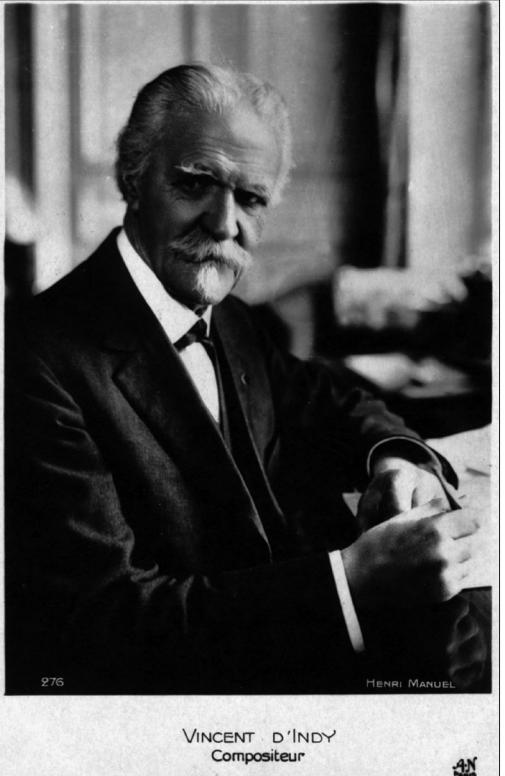
Jour d'été à la montagne
La Forêt enchantée
Souvenirs

Iceland Symphony Orchestra
Rumon Gamba

ORCHESTRAL WORKS 1

CHAN 10464

Vincent d'Indy

© Lebrecht Music & Arts Photo Library

Vincent d'Indy (1851–1931)

Orchestral Works, Volume 1

Jour d'été à la montagne, Op. 61

pour Orchestre

À Henry Kunkelmann

[1]	I Aurore. Très modéré – 1er Mouvement, un peu animé –
Plus vite – Assez lent – Un peu plus animé – Plus animé	8:34
[2]	II Jour (Après-midi sous les pins). Très modéré – Très vif –
Modéré – Mouvement initial – Second Mouvement, très vif –
Assez lent – Très animé – Modéré – Mouvement initial –
Un peu plus vite – 1er Mouvement	11:03
[3]	III Soir. Très animé et joyeux – Un peu moins animé et sans rigueur –
1er Mouvement – Très modéré – Le double plus lent –
Lent – Très lent – Même Mouvement	10:57

La Forêt enchantée, Op. 8

Légende-Symphonie d'après une Ballade de Uhland

À Pierre de Bréville

[4]	Adagio – Allegro –	4:28
[5]	Un peu plus lent – Même Mouvement – Plus lent –
Andante maestoso –	3:33
[6]	Allegro con fuoco – Plus lent – Très lent –
Allegretto non troppo – Un peu plus lent –
Andante maestoso – Plus lent	5:33

Souvenirs, Op. 62
Poème pour Orchestre
À la mémoire de la Bien-Aimée

[7]	Très lent –	18:45
[8]	Animé – Très calme – Même Mouvement – La moitié moins vite, très intense d'expression – Plus animé, avec chaleur –	3:19
[9]	Mouvement initial, très lent – Un peu plus vite, très modéré – Très calme –	5:46
[10]	Animé (1er Mouvement) – Lent – 1er Mouvement – Lent – 1er Mouvement – Plus animé – Lento – Très lent – Même Mouvement, un peu retenu	3:15
		6:23
		TT 63:25

Iceland Symphony Orchestra
Sigrún Eðvaldsdóttir concert master
Rumon Gamba

D'Indy: Orchestral Works, Volume 1

Unjustly neglected today by comparison with his contemporaries Debussy and Ravel, Vincent d'Indy (1851–1931) nevertheless fully deserved Fauré's title, 'The Samson of Music', for his multifarious and generous-minded work as a composer, conductor, educationalist and propagandist, which greatly strengthened French musical culture. A fervent Roman Catholic and disciple of César Franck, he carried on and developed his master's inspired teaching methods at the Schola Cantorum, founded in 1894 to redress the deficiencies of the well-established Paris Conservatoire. Among his numerous pupils were such very different figures as Roussel and Satie. Yet the enormous impact of his scholarly and pedagogical activities – which included the revival of the long forgotten operas of Monteverdi and Rameau – has wrongly overshadowed his own substantial body of compositions in many forms, above all opera, orchestral and chamber works.

It is arguably in the field of orchestral composition that d'Indy particularly excelled, drawing inspiration from his native Ardèche region. His style was essentially eclectic, strongly influenced above all by Beethoven and Wagner, into which Gregorian and

folk melodies were frequently integrated. Yet his enduring reputation as a dogmatic Catholic reactionary and author of the highly systematic textbook *Cours de composition musicale* can only be countered by unbiased listening to his best music, whose superb intrinsic qualities have the power to surprise and to confound unjustified accusations of dryness and academicism.

La Forêt enchantée, Op. 8
Although d'Indy was a deeply patriotic Frenchman, he nevertheless clearly recognised that France could not remain isolated from the cultural ascendancy of Germany. He therefore made two extended tours of that country, in 1873 and 1876, visiting Liszt in Weimar and attending the premiere of Wagner's *Der Ring des Nibelungen* at Bayreuth. *La Forêt enchantée*, subtitled 'Légende-Symphonie' and based on a ballad by the romantic poet Ludwig Uhland, reflects these crucial experiences. It received its first performance at Les Concerts Pasdeloup on 24 March 1878. After a mysterious introduction in A minor featuring an ominous timpani motive and horn fanfares, an energetic *Allegro* section

portrays the knight Harald riding through an enchanted moonlit forest at the head of his brave warriors, singing martial songs in chorus. Against a galloping rhythmic idea in the strings, a solo horn announces an important rising theme in Wagnerian style, presented in the major keys of F and A flat. There follows an energetic second theme in A minor, derived from the galloping rhythm. After an overwhelming climax, the music becomes abruptly transformed, suggesting a magical world by means of string *tremolandi* and harp harmonics in a remote D flat major tonality as a troupe of elves emerges from the bushes – the influence of the Venusberg music in Wagner's *Tannhäuser* is evident. All the knights except Harald succumb to the seductions of the elves and depart with them. A gently feminine theme, characterised by falling thirds and played by solo horn and flute in succession, is restated in the piccolo above ethereal harp figurations in a luminous E major. This eventually leads to a sudden full orchestral disruption in C minor as Harald, alone but still possessed of his warlike spirit, tears himself away. His martial music is resumed in a long and massive *crescendo* passage, which in turn breaks off with a sudden cymbal clash. Stopping to drink at an enchanted spring, he is overcome by a strange and centuries-lasting sleep, while the elves reappear and surround him in a magic

circle. Their theme is now heard in the solo trumpet and then in the oboe, clarinet and horn, accompanied by calm rising arpeggio figures in the flutes amid a mélange of melodic fragments. Its final expansive A major appearance in the violas and cellos leads to the coda in the home key of A minor, a suggestion of time extending into infinity.

Jour d'été à la montagne, Op. 61

This outstanding work of d'Indy's full maturity, composed in 1905, is a cyclic three-part evocation of a day in the Ardèches, from sunrise to sunset. Impressionist aspects are evident, particularly in its most imaginative orchestral nature painting – indeed, d'Indy greatly admired the Debussy of *Prélude à l'après-midi d'un faune* and *Nocturnes*. Yet the music remains essentially classical in the logic and clarity of its boldly conceived tonal structures. The first movement, 'Aurore', opens in darkest night, with the note C sounding throughout all the octaves of the strings. As the sun gradually rises, a plaintive dawn chorus of birds is heard. Thereafter nature awakes as rustling woodwind and string textures move through a continuously brightening harmonic series of fifths, culminating in dazzling B major and a triumphant Straussian trumpet melody representing daybreak. The overall sultry atmosphere of 'Après-midi sous les pins'

(the subtitle of the second movement, 'Jour'), suggested by an expansive melody in E major, is disrupted by vigorous folk dancing in earthy C major, exploiting obsessively worked *ostinato* patterns. Later, sombre poetic horn writing in D flat depicts a clouding of the weather; a brief rumble of thunder is achieved by an almost Bartókian rising and falling chromatic passage in the piano and pedal timpani. In 'Soir', a novel rondo conception, day begins to fade into evening, and an ebullient rustic theme in B major is contrasted with the Gregorian Vespers chant for the Feast of the Assumption. As dusk falls, the recapitulation reverses the order of these themes, giving prominence to the Vespers chant in its full authentic form. Thus Christianity is seen to prevail over the forces of Paganism. The coda in C minor brings back the opening section of 'Aurore' in palindromic form as the music finally sinks into the nocturnal abyss from which it had risen.

Souvenirs, Op. 62

Two months before *Jour d'été* received its premiere at the Concerts Colonne on 18 February 1906, d'Indy returned from a conducting tour of the United States to find his wife, Isabelle, dying from a brain haemorrhage. She was also his cousin, a child of the Ardèche and the love of his life, who had provided him with both emotional

stability and ideal working conditions. In her memory he composed *Souvenirs*, which relives their happy and contented summer holidays together amid their beloved ancestral countryside. Moreover, he made extensive use of the 'Bien-Aimée' theme, portraying the 'noble and timid' Isabelle, from the earlier *Poème des montagnes*, Op. 15 for piano, written in 1881. This theme, frequently given to the cor anglais, is now developed in the manner of a Wagnerian *leitmotiv*, often significantly transformed by chromatically altered intervals and rhythmic changes. It opens the work in the form of a serene chorale in A minor and a deeply expressive solo cello melody. There follows a well-contrasted second theme, an expansive romantic melody in E major, presented in the context of lively rustic dance rhythms. A wide-ranging tonal design adds colour and breadth to the music as it passes through abrupt and sometimes dramatic changes of tempo, mood and texture, leading to the 'Bien-Aimée' theme ringing out in the trumpets in a massive E major noonday climax. The varied recapitulation brings back the second theme in radiant A major, interrupted by two quietly plaintive calls from the 'Bien-Aimée', played by solo cor anglais and clarinet respectively above sombre timpani rolls on the note F. A dissonant and fragmented outburst of grief in dark C sharp

minor subsides into the very slow coda in which a calm F minor appearance of the 'Bien-Aimée' in the clarinet is set off by twelve repeated harp harmonics, symbolising the chimes of midnight, the exact hour of Isabelle's death. *Souvenirs* concludes with the return of the serene opening chorale. The work's premiere took place at the Société Nationale in April 1907 to respectful acclaim.

© 2008 Andrew Thomson

At the turn of the twentieth century, prosperity and independence brought about a cultural regeneration in Iceland. The foundation in 1930 of the Icelandic National Broadcasting Service and Reykjavik College of Music paved the way for the formation of a professional orchestra and on 9 March 1950 the **Iceland Symphony Orchestra** was formally established. It now gives approximately sixty concerts each season, including subscription concerts in Reykjavik, and undertakes tours both in Iceland and abroad, having recently visited the Faeroe Islands, Greenland, Germany, Austria, France, Finland, Sweden, Denmark, the USA and Canada. Artists such as Claudio Arrau, Daniel Barenboim, Joshua Bell, Emil Gilels, Wilhelm Kempff, Sir Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Luciano Pavarotti, Sir André Previn and Mstislav Rostropovich

have enriched the Orchestra's music-making, while a distinguished series of chief conductors, among them Olav Kielland, Karsten Andersen, Bohdan Wodiczko, Jean-Pierre Jacquillat, Petri Sakari, Osmo Vänskä and Rico Saccani, has greatly influenced the Orchestra's development. Vladimir Ashkenazy accepted the post of Conductor Laureate in 2002, and the current Chief Conductor and Music Director is Rumon Gamba.

Rumon Gamba is Music Director of the Iceland Symphony Orchestra, a post he has held since September 2002. He works with most of the major orchestras throughout the United Kingdom and with such orchestras abroad as the Munich Philharmonic Orchestra, Norddeutscher Rundfunk Symphony Orchestra (Hamburg), Trondheim Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra, SWR Stuttgart/ Radio Symphony Orchestra, Orchestre national de Belgique, Indianapolis Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, the OBC (Orquestra Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya) and The Tokyo Symphony Orchestra. Rumon Gamba studied at Durham University, and with Colin Metters, Sir Colin Davis and George Hurst at the Royal Academy of Music where he was the first conducting student to receive the DipRAM.

As a result of winning the Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop he was appointed Assistant

Conductor of the BBC Philharmonic. Rumon Gamba is an Associate of the Royal Academy of Music.

Iceland Symphony Orchestra

Grímur Bjarnason

D'Indy: Orchesterwerke, Teil 1

Auch wenn Vincent d'Indy (1851–1931) heutzutage neben seinen Zeitgenossen Debussy und Ravel vergleichsweise stiefmütterlich behandelt wird, so verdient er doch aufgrund seiner vielfältigen und großmütigen Arbeit als Komponist, Dirigent, Pädagoge und Propagandist, mit welcher er die musikalische Kultur Frankreichs beträchtlich stärkte, voll und ganz den ihm von Fauré verliehenen Titel "Der Samson der Musik". Er war strenggläubiger Katholik und Anhänger César Francks, dessen inspirierte Unterrichtsmethoden er an der 1894 zur Bereinigung der Unzulänglichkeiten des etablierten Pariser Conservatoires gegründeten Schola Cantorum weiterführte und entwickelte. Zu seinen zahlreichen Schülern gehörten solche unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Roussel und Satie. Gleichwohl hat die enorme Tragweite seines wissenschaftlichen und pädagogischen Schaffens – zu der auch die Wiederentdeckung der längst vergessenen Opern Monteverdis und Rameaus zählte – sein eigenes beträchtliches Œuvre an Kompositionen in vielen Genres, vor allem Oper, Orchester- und Kammermusik, zu Unrecht überschattet.

D'Indy zeichnet sich wohl vor allem durch seine Orchestermusik aus, zu der ihn seine Heimatregion, die Ardèche, inspirierte. Sein im Grunde aus vielen Quellen schöpfernder Stil weist starke Einflüsse Beethovens und Wagners auf, sowie häufige Verwendung von Gregorianik und volkstümlichen Melodien. Doch seinem fortduernden Ruf als dogmatischer katholischer Reaktionär und Verfasser des höchst systematischen Lehrbuchs *Cours de composition musicale* lässt sich nur das unvoreingenommene Hören seiner besten Musik entgegensetzen, welche mit den ihr innewohnenden hervorragenden Qualitäten zu überraschen und unberechtigte Vorwürfe der Trockenheit und des Intellektualismus zu zerstreuen vermag.

La Forêt enchantée op. 8

Obwohl ein zutiefst patriotischer Franzose, war es d'Indy doch vollkommen klar, dass Frankreich nicht länger vom kulturellen Aufstieg Deutschlands abgeschottet bleiben konnte. Deshalb unternahm er 1873 und 1876 zwei längere Reisen in das Nachbarland, besuchte Liszt in Weimar und wohnte der Premiere von Wagners *Der Ring des Nibelungen* in Bayreuth bei. *La Forêt*

enchanteée, das den Beinamen "Légende-Symphonie" trägt und auf einer Ballade des romantischen Dichters Ludwig Uhland basiert, spiegelt diese entscheidenden Erlebnisse wider. Die Uraufführung fand am 24. März 1878 durch Les Concerts Pasdeloup statt. Nach einem mysteriös klingenden Vorspiel in a-Moll mit einem bedrohlichen Paukenmotiv und Hörnerfanfare beschreibt ein energetischer *Allegro*-Teil den Ritter Harald, der an der Spitze seiner tapferen, im Chor Kriegslieder singenden Männer bei Mondlicht durch einen verzauberten Wald reitet. Vor dem Hintergrund eines galoppierenden rhythmischen Motivs in den Streichern kündigt ein Solohorn ein an Wagner erinnerndes wichtiges, emporsteigendes Thema an, welches in den Tonarten F- und As-Dur vorgestellt wird. Es folgt ein kraftvolles, von dem galoppierenden Rhythmus abgeleitetes, zweites Thema in a-Moll. Nach einem überwältigenden Höhepunkt verwandelt sich die Musik plötzlich und deutet durch Streicher-Tremolandi und Harfen-Flageolett-Töne im entfernten Des-Dur eine magische Welt an, während eine Gruppe Elfen aus den Büschen tritt – der Einfluss der Venusberg-Musik aus Wagners *Tannhäuser* ist offenkundig. Außer Harald verfallen alle Krieger den Reizen der Elfen und verschwinden mit ihnen. Ein durch fallende Terzen charakterisiertes,

sanftes weibliches Thema, nacheinander von Solohorn und Flöte gespielt, wird abermals durch die Pikkoloflöte über ätherischen Harfenfiguren in leuchtendem E-Dur wiederholt. Schließlich unterbricht das volle, in c-Moll einsetzende Orchester das Geschehen, wenn sich Harald, zwar nun allein aber noch immer von seinem kämpferischen Geist beseelt, losreißt. Seine kriegerische Musik wird in einer langen und mächtigen Crescendo-Passage wieder aufgegriffen, welche dann ihrerseits mit einem plötzlichen Beckenschlag abbricht. Als Harald anhält, um an einer verwunschenen Quelle seinen Durst zu löschen, übermann ihn ein seltsamer und Jahrhunderte andauernder Schlaf, während die Elfen wiederkehren und um ihn herum einen magischen Kreis formen. Ihr Thema erklingt jetzt in der Solotrompete, dann in der Oboe, der Klarinette und im Horn, begleitet von ruhigen ansteigenden Arpeggio-Figuren in den Flöten inmitten einer Vermengung melodischer Fragmente. Der letzte expansive A-Dur-Auftritt des Themas in Bratschen und Celli leitet in die Coda und damit in die Ausgangstonart a-Moll über, so als ob sich die Zeit in die Unendlichkeit ausdehnen würde.

Jour d'été à la montagne op. 61

Bei diesem herausragenden, 1905 komponierten Werk aus d'Indys Reifezeit

handelt es sich um eine zyklische, dreiteilige Evokation eines Tages in der Ardèche, vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Impressionistische Merkmale sind deutlich erkennbar, besonders in der ausgesprochen einfallsreichen Naturmalerei der Orchesterfarben – schließlich bewunderte d'Indy ja Debussys Kompositionsstil, etwa in dessen *Prélude à l'après-midi d'un faune* oder *Nocturnes*, sehr. Dennoch bleibt die Musik in der Logik und Klarheit ihrer kühn konzipierten tonalen Strukturen im Grunde klassisch. Der erste Satz, "Aurore", beginnt in tiefster Nacht, wobei der Ton C in allen Oktaven der Streicher ertönt. Während die Sonne langsam aufgeht, hört man die Vögel ein klagendes Morgenkonzert anstimmen. Dann erwacht die Natur zu rauschenden Holzbläser- und Streichertexturen, die sich durch eine nach und nach heller werdende harmonische Quintenreihe bewegen, um schließlich in gleißendem H-Dur und einer triumphierenden, an Strauss erinnernden und den Tagesanbruch verkörpernden Trompetenmelodie zu kulminieren. Die insgesamt eher schwüle, durch eine ausladende Melodie in E-Dur suggerierte Atmosphäre von "Après-midi sous les pins" (der Beiname des zweiten Satzes, "Jour") wird durch energischen Volkstanz in erdigem C-Dur unterbrochen, für den d'Indy geradezu besessen ausgearbeitete *ostinato*-

Figuren verwendet. Später deutet dunkle, poetische Musik für Horn in Des-Dur einen Wetterwechsel an; ein kurzer Donnerschlag wird durch eine auf- und abwärtsgehende chromatische Stelle für Klavier und Pauken, die fast von Bartók stammen könnte, dargestellt. Bei "Soir", einer originellen Rondo-Kreation, geht der Tag langsam in den Abend über, und ein überschwängliches ländliches Thema in H-Dur wird einem gregorianischen Abendgesang zum Fest Mariä Himmelfahrt gegenübergestellt. Mit der Abenddämmerung wird die Reihenfolge dieser Themen in der Reprise ausgetauscht, wodurch der gregorianische Gesang in seiner ganzen authentischen Form in den Vordergrund tritt. So setzt sich das Christentum den heidnischen Kräften gegenüber durch. In der Coda in c-Moll kehrt den Eingangsteil von "Aurore" in palindromischer Form wieder, während die Musik schließlich in die nächtlichen Tiefen zurück sinkt, aus denen sie zuvor emporgestiegen war.

Souvenirs op. 62

Zwei Monate bevor *Jour d'été* am 18. Februar 1906 durch die Concerts Colonne uraufgeführt werden sollte, kehrte d'Indy von einer Konzertreise durch die USA zurück, um seine Frau Isabelle mit einer Gehirnblutung auf dem Sterbebett vorzufinden.

Sie war auch seine Kusine – ebenfalls ein Kind der Ardèche und die Liebe seines Lebens, die ihm sowohl emotionale Stabilität als auch ideale Bedingungen für sein Schaffen gegeben hatte. Zum Andenken an sie komponierte er *Souvenirs*, ein Werk, das ihre gemeinsamen glücklichen und erfüllten Sommerferien inmitten der geliebten Heimat ihrer Vorfahren nachzeichnet. Außerdem griff d'Indy ausführlich auf das "Bien-Aimée"-Thema zurück, welches in dem früheren, 1881 für Klavier entstandenen *Poème des montagnes* op. 15 die "noble und schüchterne" Isabelle beschrieben hatte. Dieses Thema, häufig dem Englischhorn zugeordnet, wird jetzt in der Art eines wagnerschen Leitmotivs entwickelt und oft durch chromatisch veränderte Intervalle und rhythmische Variationen erheblich verwandelt. Es eröffnet das Werk als ruhiger Choral in a-Moll und mit einer zutiefst ausdrucksvollen Melodie für Solocello. Als kontrastreiches zweites Thema folgt eine expansive romantische Melodie in E-Dur, welche in einem Umfeld lebendiger, ländlich geprägter Tanzrhythmen vorgestellt wird. Ein breit gefächertes tonales Schema verleiht der von jähnen und mitunter dramatischen Tempo-, Stimmungs- und Texturwechseln bestimmten Musik Farbe und Breite, bis schließlich das "Bien-Aimée"-Thema in den Trompeten als riesiger, den Mittag

darstellender Höhepunkt in E-Dur erklingt. In der abwechslungsreichen Reprise kehrt das zweite Thema in strahlendem A-Dur wieder, unterbrochen von zwei leise-klagenden Rufen des "Bien-Aimée"-Themas, über düsteren Paukenwirbeln auf F von Solo-Englischhorn und Klarinette gespielt. Ein dissonanter und fragmentarischer Ausbruch der Trauer im dunklen cis-Moll weicht der sehr langsam Coda, in der zwölft wiederholte Harfen-Flageolett-Töne, die Glockenschläge um Mitternacht symbolisierend (also den genauen Zeitpunkt von Isabelles Tod), das ruhige Erscheinen des "Bien-Aimée"-Themas in f-Moll in der Klarinette auslösen. *Souvenirs* schließt mit der Wiederkehr des verklärten Eingangschorals. Das Werk wurde bei seiner Uraufführung im April 1907 an der Société Nationale respektvoll aufgenommen.

© 2008 Andrew Thomson

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Wohlstand und Unabhängigkeit führten an der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert in Island zu einer kulturellen Neubelebung. Die Gründung der Isländischen Nationalen Rundfunkanstalt und der Musikhochschule Reykjavík im Jahre 1930 ebneten den Weg für die Aufstellung eines Berufsorchesters, und am 9. März 1950 wurde das **Isländische Sinfonieorchester** offiziell aus der Taufe

gehoben. Heute gibt es etwa sechzig Konzerte pro Saison, einschließlich der Abonnementskonzerte in Reykjavík, und geht sowohl in Island als auch außerhalb auf Tournee – in letzter Zeit spielt es auf den Färöer Inseln und auf Grönland, in Deutschland, Österreich, Frankreich, Finnland, Schweden, Dänemark, in den USA und Kanada. Künstler wie Claudio Arrau, Daniel Barenboim, Joshua Bell, Emil Gilels, Wilhelm Kempff, Sir Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Luciano Pavarotti, Sir André Previn und Mstislav Rostropowitsch haben das Musizieren des Orchesters bereichert, während eine Reihe renommierter Chefdirigenten, darunter Olav Kielland, Karsten Andersen, Bohdan Wodiczko, Jean-Pierre Jacquillat, Petri Sakari, Osmo Vänskä und Rico Saccani, seine Entwicklung beeinflussten. Wladimir Ashkenazy akzeptierte 2002 die Position des Ehrendirigenten, und der gegenwärtige Chefdirigent und Musikdirektor ist Rumon Gamba.

Rumon Gamba ist seit September 2002 Musikdirektor des Isländischen

Sinfonieorchesters. Er hat die meisten namhaften Orchester Großbritanniens dirigiert und auch mit vielen Orchestern im Ausland zusammengearbeitet: Münchner Philharmonie, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Sinfonieorchester Trondheim, Philharmonisches Orchester Bergen, Radio-Sinfonieorchester des Südwestrundfunks, Orchestre national de Belgique, Indianapolis Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya (OBC) und Sinfonieorchester Tokio. Rumon Gamba studierte an der Universität Durham sowie bei Colin Metters, Sir Colin Davis und George Hurst an der Royal Academy of Music, wo er als erster Dirigentenstudent mit dem DipRAM ausgezeichnet wurde. Nach seinem Erfolg im Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop wurde er zum zweiten Dirigenten des BBC Philharmonic ernannt. Rumon Gamba ist ein Associate der Royal Academy of Music.

D'Indy: Œuvres orchestrales, volume 1

Si Vincent d'Indy (1851–1931) est injustement délaissé de nos jours par rapport à ses contemporains Debussy et Ravel, il mérite cependant entièrement le titre de "Samson de la musique" attribué par Fauré pour son œuvre féconde et multiforme en tant que compositeur, chef d'orchestre, pédagogue et propagandiste, qui aida à consolider la culture musicale française. Catholique fervent et disciple de César Franck, il reprit et développa les méthodes inspirées de son maître à la Schola Cantorum, établissement fondé en 1894 pour parer aux insuffisances de l'institution qu'était alors le Conservatoire de Paris. À la Schola, il eut entre autres élèves des personnalités aussi différentes que Roussel et Satie. Mais l'impact formidable de ses activités dérudit et de pédagogue – il remit au goût du jour des opéras de Monteverdi et de Rameau alors tombés dans l'oubli – a éclipsé, à tort, son œuvre substantielle et très diverse en tant que compositeur, en particulier ses opéras, ses œuvres orchestrales et sa musique de chambre.

C'est avant tout dans le domaine de la musique orchestrale que d'Indy excellait, puisant son inspiration dans son Ardèche

natale. Son style éclectique, profondément influencé par Beethoven et Wagner, intégrait fréquemment des mélodies du chant grégorien et de la musique populaire. Mais pour contrebalancer sa profonde réputation de réactionnaire catholique dogmatique et d'auteur du *Cours de composition musicale*, traité extrêmement systématique, on se doit de réservé une écoute tout à fait impartiale à ses plus belles pages musicales, œuvres qui, par leurs superbes qualités intrinsèques, ont le pouvoir de surprendre et de réduire au silence ceux qui l'accusent injustement d'intellectualisme aride.

La Forêt enchantée, op. 8

Si d'Indy était un fervent patriote, il admettait pourtant ouvertement que la France ne pouvait rester indifférente à l'essor culturel en Allemagne. Il fit donc deux longs séjours dans ce pays, en 1873 et 1876, rendit visite à Liszt, à Weimar, et assista à la création de *Der Ring des Nibelungen* de Wagner à Bayreuth. *La Forêt enchantée*, sous-titrée "Légende-Symphonie" et basée sur une ballade du poète romantique Ludwig Uhland, témoigne de ces expériences cruciales. L'œuvre fut créée aux Concerts Pasdeloup

le 24 mars 1878. Après une introduction pleine de mystère en la mineur renfermant un motif menaçant aux timbales et des fanfares aux cors, un *Allegro* énergique dépeint le chevalier Harald chevauchant à travers une forêt enchantée, baignée de lune, à la tête de ses braves guerriers, chantant en chœur des airs de guerre. Avec pour toile de fond un galop rythmé aux cordes, un cor solo énonce un thème ascendant important de style wagnérien, introduit dans les tonalités majeures de fa et la bémol. Suit un second thème énergique en la mineur, tiré du rythme de galop. Après un apogée bouleversant, la musique se transforme subitement pour évoquer un monde magique à grand renfort de *tremolandi* aux cordes et d'harmoniques à la harpe dans la tonalité éloignée de ré bémol majeur tandis qu'une troupe d'elfes émerge des buissons – l'influence de la musique du Venusberg dans *Tannhäuser* de Wagner est indéniable. Tous les chevaliers, à l'exception de Harald, succombent aux elfes séducteurs et s'en vont avec eux. Un thème d'une douceur féminine, caractérisé par des tierces descendantes et confié au cor solo puis à la flûte, est repris par le piccolo sur fond d'ornements éthérés à la harpe dans la tonalité lumineuse de mi majeur. Ce thème nous entraîne vers une soudaine perturbation en ut mineur de l'orchestre tout entier tandis qu'Harald, resté seul, mais toujours armé de

sa bravoure guerrière, s'éloigne à regret. Sa musique martiale est reprise dans un long crescendo monumental interrompu par un soudain coup de cymbales. S'étant arrêté pour boire l'eau d'une source enchantée, un sommeil étrange s'empare de lui pour des siècles tandis que les elfes reviennent l'entourer dans une ronde magique. Leur thème est alors confié à la trompette solo, puis au hautbois, à la clarinette et au cor, accompagné par de calmes arpèges ascendantes des flûtes dans un mélange de fragments mélodiques. Ce thème revient une dernière fois, développé en la majeur par les altos et les violoncelles, avant de nous entraîner vers une coda dans la tonalité de départ de la mineur, évocation du temps qui s'étend à l'infini.

Jour d'été à la montagne, op. 61

Cette œuvre remarquable que d'Indy composa en 1905, à l'apogée de sa maturité, est l'évocation cyclique en trois parties d'une journée en Ardèche, du lever au coucher du soleil. Les touches impressionnistes sont manifestes, en particulier dans la peinture orchestrale pleine d'imagination de la nature – l'on sait combien d'Indy admirait le Debussy du *Prélude à l'après-midi d'un faune* et des *Nocturnes*. Mais la musique reste essentiellement classique dans la logique et la clarté de ses structures tonales

audacieuses. Le premier mouvement, "Aurore", s'ouvre dans une nuit noire, avec la note ut résonant tout au long des octaves des cordes. Le soleil se lève peu à peu, accompagné du concert matinal des oiseaux, d'une douceur plaintive. Puis la nature s'éveille tandis que cordes et bois frémissons développent des quintes harmoniques de plus en plus lumineuses, culminant en un si majeur étincelant et une mélodie straussienne triomphante à la trompette symbolisant le point du jour. L'atmosphère généralement étouffante d'"Après-midi sous les pins" (sous-titre du deuxième mouvement, "Jour"), suggérée par une ample mélodie en mi majeur, est interrompue par une danse populaire vigoureuse dans un ut majeur bien terre à terre, exploitant jusqu'à l'obsession des motifs *ostinato*. Par la suite, de sombres passages poétiques au cor en ré bémol annoncent l'arrivée des nuages; un passage chromatique ascendant et descendant quasiment bartókien au piano et aux timbales à pédales signifie un bref grondement de tonnerre. Dans "Soir", un rondo de conception fort originale, le jour commence à décliner, et un thème rustique exubérant en si majeur s'oppose au chant grégorien des Vêpres de l'Assomption. Avec le crépuscule, la réexposition intervertit l'ordre de ces thèmes, laissant le rôle important au chant des Vêpres dans toute son authenticité.

Ainsi le christianisme triomphe des forces du paganisme. La coda en ut mineur marque le retour de la section initiale d'"Aurore" sous forme de palindrome tandis que la musique est finalement engloutie par l'abîme nocturne dont elle avait émergé.

Souvenirs, op. 62

Deux mois avant la création de *Jour d'été* aux Concerts Colonne le 18 février 1906, et à son retour d'une tournée de direction aux États-Unis, d'Indy avait découvert sa femme, Isabelle, mourante des suites d'une hémorragie cérébrale. C'était également sa cousine, une Ardéchoise et le grand amour de sa vie; elle lui avait apporté non seulement une stabilité émotionnelle, mais aussi des conditions de travail idéales. C'est à sa mémoire qu'il composa *Souvenirs*, évocation de ces vacances d'été si heureuses, si sereines qu'ils avaient partagées au cœur de ce pays ancestral adoré. De plus, il y recourt fréquemment au thème de la "Bien-Aimée", portrait de la "noble et timide" Isabelle, tiré d'une pièce pour piano antérieure, *Poème des montagnes*, op. 15 (1881). Ce thème, fréquemment confié au cor anglais, est développé à la façon d'un *leitmotiv* wagnérien, souvent largement transformé par des intervalles chromatiquement altérés et des changements de rythme. Il ouvre l'œuvre sous la forme d'un

choral serein en la mineur et d'une mélodie pour le violoncelle seul d'une éloquence pénétrante. Suit un second thème fort contrasté, une large mélodie romantique en mi majeur, introduite dans le contexte d'une danse paysanne aux rythmes vifs. Un large éventail tonal ajoute pittoresque et ampleur à la musique qui traverse des changements de tempo, d'humeur et de texture abrupts, voire dramatiques, avant de déboucher sur le thème de la "Bien-Aimée" énoncé en fanfare par les trompettes dans un énorme apogée en mi majeur. La réexposition variée reprend le second thème dans un la majeur radieux, interrompu par deux appels plaintifs de la "Bien-Aimée" lancés respectivement par le cor anglais et la clarinette au fond de sombres roulements de timbales sur la note fa. Un épanchement de douleur, dissonant et fragmenté, dans un sombre ut dièse mineur s'évanouit dans la très lente coda où émerge dans un fa mineur serein le thème de la "Bien-Aimée" à la clarinette, mis en valeur par douze notes harmoniques à la harpe symbolisant les douze coups de minuit, l'heure exacte de la mort d'Isabelle. *Souvenirs* s'achève sur le retour du choral initial si serein. Lors de sa création à la Société nationale de musique en avril 1907, l'œuvre fut saluée avec respect.

© 2008 Andrew Thomson
Traduction: Nicole Valencia

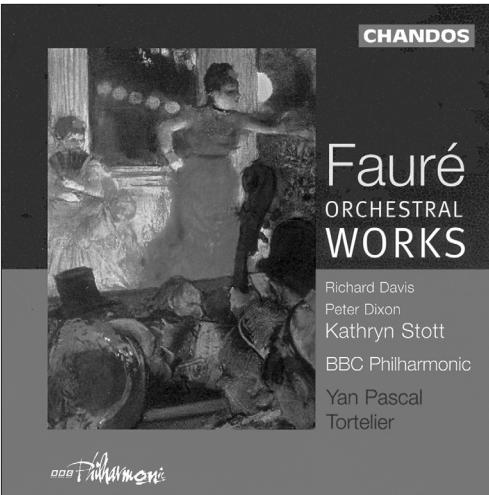
La prospérité et l'indépendance de l'Islande au début du vingtième siècle s'accompagna d'une renaissance culturelle. La fondation en 1930 du Service Radiophonique national islandais et du Collège de musique de Reykjavik ouvrit la voie à la création d'un orchestre professionnel et le 9 mars 1950 l'**Orchestre symphonique d'Islande** fut officiellement établi. Aujourd'hui, il donne une soixantaine de concerts par saison, dont des concerts d'abonnés à Reykjavik, et il fait des tournées en Islande et hors de ses frontières, comme récemment aux îles Féroé, au Groenland, en Allemagne, en Autriche, en France, en Finlande, en Suède, au Danemark, aux États-Unis et au Canada. L'Orchestre s'est enrichi au contact d'artistes tels Claudio Arrau, Daniel Barenboïm, Joshua Bell, Emil Gilels, Wilhelm Kempff, Sir Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Luciano Pavarotti, Sir André Previn et Mstislav Rostropovitch tandis que le développement de l'Orchestre est fortement influencé par de chefs principaux éminents tels, entre autres, Olav Kielland, Karsten Andersen, Bohdan Wodiczko, Jean-Pierre Jacquillat, Petri Sakari, Osmo Vänskä et Rico Saccani. Vladimir Ashkenazy a accepté le poste de chef lauréat en 2002, le chef principal et directeur musical actuel n'étant autre que Rumon Gamba.

Rumon Gamba est directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Islande depuis

septembre 2002. Il travaille avec la plupart des grands orchestres de Grande-Bretagne, ainsi qu'avec l'Orchestre philharmonique de Munich, l'Orchestre de la Norddeutscher Rundfunk (Hambourg), l'Orchestre symphonique de Trondheim, l'Orchestre philharmonique de Bergen, l'Orchestre de la Radio de Stuttgart, l'Orchestre national de Belgique, l'Indianapolis Symphony Orchestra, le Toronto Symphony Orchestra, l'Orquesta y Coro Nacionales de España, l'Orquesta Sinfónica de Barcelona i National de

Catalunya (OBC), et l'Orchestre symphonique de Tokyo. Rumon Gamba a étudié à l'Université de Durham, ainsi qu'avec Colin Metters, Sir Colin Davis et George Hurst à la Royal Academy of Music de Londres où il fut le premier étudiant en direction d'orchestre à obtenir le DipRAM. Après avoir remporté le Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop, il fut nommé chef assistant du BBC Philharmonic. Rumon Gamba est membre associé de la Royal Academy of Music.

Also available

Fauré
Orchestral Works
CHAN 9416

Also available

Fauré
Requiem • Cantique de Jean Racine
La Naissance de Vénus • Pavane
CHAN 10113

Also available

Boulanger
Psaume 24 • Faust et Hélène • Psaume 130
D'un soir triste • D'un matin de printemps
CHAN 9745

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
To order CDs by mail or telephone please contact Liz: 0845 370 4994

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'.

Recording producer Ralph Couzens

Sound engineer Georg Magnússon

Assistant engineer Guðmundur Kristinn Jónsson

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Háskólabíó, Iceland; 9–11 October 2007

Front cover 'A young girl in a mist forest', photograph © Mark Owen/Arcangel Images

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Katie Vandyck

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

© 2008 Chandos Records Ltd

© 2008 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

D'INDY: ORCHESTRAL WORKS, VOL. 1 – Iceland SO/Gamba

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10464

Vincent d'Indy

1851–1931

ORCHESTRAL WORKS, VOLUME 1

[1] - [3]	Jour d'été à la montagne, Op. 61	30:42
	pour Orchestre	
	À Henry Kunkelmann	
[4] - [6]	La Forêt enchantée, Op. 8	13:36
	Légende-Symphonie d'après une Ballade de Uhland	
	À Pierre de Bréville	
[7] - [10]	Souvenirs, Op. 62	18:45
	Poème pour Orchestre	
	À la mémoire de la Bien-Aimée	

TT 63:25

Printed in the EU	Public Domain
0 95115 14642 2	
LC 7038	DDD
Recorded in 24-bit/96 kHz	

D'INDY: ORCHESTRAL WORKS, VOL. 1 – Iceland SO/Gamba

CHANDOS
CHAN 10464

Iceland Symphony Orchestra
Sigrún Eðvaldsdóttir concert master
Rumon Gamba

© 2008 Chandos Records Ltd © 2008 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England