

Peter Tchaikovsky

Romeo and Julia
Fantasy Overture

Symphony No.5 in E minor

COLOGNE NEW PHILHARMONIC
CONDUCTOR:
VOLKER HARTUNG

Peter Ilyich Tchaikovsky

(1840 - 1893)

Romeo and Julia, Fantasy Overture TH 42, CW 3 based on Shakespeare's play

Romeo und Julia, Phantasie - Ouvertüre nach William Shakespeare's Drama

Roméo et Juliette, ouverture fantaisie d'après le drame de Shakespeare

Andante non troppo - Allegro giusto 23:07

Symphony No. 5 in E minor, Op. 64

Symphonie Nr. 5 in E-moll, op. 64 • Symphonie no. 5 in mi mineur op.64

1. Andante - Scherzo (Allegro con anima)	13:40
2. Andante cantabile con alcuna licenza	12:24
3. Valse: Allegro moderato	5:36
4. Finale: Andante maestoso	11:16

COLOGNE NEW PHILHARMONIC
CONDUCTOR:
VOLKER HARTUNG

Recorded live during a concert performance at Tonhalle Duesseldorf, Germany in February 1998
Sound and editing by Holger Siedler, THS-Studio Dormagen • Remastered in 24bit/ 48k in April 2015

Frontcover: painting by Ivan Constantinovich Aivazovsky - Moscow in Winter from the Sparrow Hills (1871)

The **Symphony No. 5** in E minor, op. 64 by Peter Tchaikovsky was composed in the summer of 1888 and was first performed in St Petersburg in autumn of the same year with Tchaikovsky conducting. The work has a cyclical form, with a recurring main theme, which is heard in all four movements. It has a tragic character in the first movement, but gradually transforms into a triumphant march, which dominates the final movement. The symphony's underlying story is the hardship and character of Russian life. According to an entry in the composer's notebook, dated 15th April 1888, about one month before he began composition of the symphony, the composer described the introduction as »a complete resignation before fate, which is the same as the inscrutable predestination of destiny«. The changing character of the theme over the course of the symphony seems to imply optimism grown out of a life of misery and poverty. The story of the symphony is the story of life itself, similar to the 6th Symphony, but contrasting to it with its positive outlook in the finale.

Tchaikovsky himself at the end of his life considered the last movement to be weak. After the second performance, Tchaikovsky wrote, »I have come to the conclusion that it is a failure«. Despite this, the symphony has gone on to become one of the composer's most popular works. The second movement, in particular, is considered to be Tchaikovsky at his best: well crafted, with great sensuality and wonderful instrumentation and with a famous solo passage for the French horn. The musical idea of »ultimate victory through strife« has made the Fifth very popular during the 20th century, with many new recordings and performances everywhere. Arturo Toscanini never conducted the work, however Leopold Stokowski did with great success and made it famous in the United States.

One of the most notable performances was by the Leningrad Philharmonic Orchestra during the Siege of Leningrad in 1941.

The Major of the beleaguered city had ordered the orchestra to continue its performance to keep the spirits high despite the ordeal of the war. On the night of October 20, 1941 they played Tchaikovsky's 5th Symphony and the performance was broadcast live to the UK via shortwave radio. As the second movement began, bombs started to fall near the Philharmonic Hall, but the Orchestra continued playing until the end.

Today the Symphony stands as one of Tchaikovsky's greatest achievements.

In 1869 **Peter Tchaikovsky** was a 28-year-old professor at the Moscow Conservatory. His friend Balakirev, himself a superbly talented composer, suggested Tchaikovsky to write a piece based on William Shakespeare's *Romeo and Juliet*.

Tchaikovsky was having difficulties writing an opera entitled *Undine*, which he would eventually destroy. Though he complained, »I'm completely burned out«, Balakirev persisted and wrote suggestions about the structure of *Romeo and Juliet*, giving details of the type of music required in each section, and even opinions on which keys to use. *Romeo and Juliet* became a tragic overture along the line of Beethoven's overtures, relying more on the dramatic potential of sonata form rather than on a literary program.

Tchaikovsky's idea to reduce the plot of the play to one central conflict and then combining it with the binary structure of sonata form gave the work its great dramatic impact and epic greatness.

However he achieved the effect only after two radical revisions.

Like many artists of his time, as for example Giuseppe Verdi and Hector Berlioz, Tchaikovsky was deeply inspired by Shakespeare's works.

Unlike his other major compositions and due to its three different versions, *Romeo and Juliet* do not have an opus number. It has been given the alternative catalogue designations TH 42 and CW39.

Although named »Overture-Fantasy« by the composer, its musical structure is a symphonic poem in sonata form with an introduction and an epilogue. The work is based on three aspects of the famous love story. The first part, with its foreboding of doom is the choral introduction representing the Padre Lorenzo.

The second part signifies the agitated theme of the conflicting Capulet's and Montague youngsters, including a reference to the sword fight, symbolized by crashing percussion chords. The action suddenly slows, and we hear the opening bars of the "love theme", which describes the couple first meeting and the famous scene at Juliet's balcony. The English horn represents Romeo, while the flutes represent Juliet. Then the battle scene returns, after which the love theme appears once again, this time signalling their consummated marriage, and finally two large orchestra hits with cymbal crashes signal the suicide of the two lovers.

A final battle theme is played, followed by a sweet homage to the lovers, and a final allusion to the love theme brings in the climax, ending with chorale chords of the full orchestra.

When first performed the greatness of the Overture was only slowly recognized. It fell through public reception in Vienna in 1876 with a devastating critic by Eduard Hanslick. It was only in Paris, where some composers and musicians, including Camille Saint-Saëns, appreciated the piece.

Today it is one of Tchaikovsky's most beloved works and performed frequently in concert halls throughout the world.

Tschaikowsky komponierte im Sommer 1888 die **5. Symphonie**

in e-Moll, op. 64, die von ihm als Dirigent in St. Petersburg dann im Herbst des gleichen Jahres uraufgeführt wurde. Das Werk ist eine zyklische Sinfonie mit einem wiederkehrenden Hauptthema, das in allen vier Sätzen zu hören ist. Es hat einen tragischen Charakter im ersten Satz, aber nach und nach verwandelt es sich in einen Triumphzug, der den letzten Satz dominiert. Das dramatische Thema des Werkes ist die Härte und die Misere des Lebens des einfachen Menschen im Rußland des 19. Jahrhunderts.

In einem Eintrag im Tagebuch des Komponisten, datiert vom 15. April 1888, etwa einen Monat bevor er mit der Komposition der Symphonie begann, beschrieb der Komponist die Introduction als »eine vollständige Ergebung ins Schicksal, das dasselbe wie die unergründliche Vorbestimmung des Lebens ist«.

Umso überraschender die charakterliche Veränderung des Themas im Laufe der Sinfonie, da sie zum Symbol für das Erlangen von Optimismus wird, das aus einem Leben in Elend und Armut erwächst. Die Geschichte dieser Symphonie ist die Geschichte des Lebens selbst, ähnlich wie in der Sechsten Symphonie, aber im Gegensatz zu ihr mit einem positiven Ausblick im Finale.

Tschaikowsky hat am Ende seines Lebens den Schlußsatz der Symphonie als schwach bezeichnet. Nach einer Aufführung schrieb Tschaikowsky: »Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß er ein Fehler ist«. Trotzdem wurde die Symphonie zu einem der beliebtesten Werke des Komponisten. Insbesondere der zweite Satz zeigt Tschaikowsky auf der Höhe seiner Inspiration, denn dieser Satz ist mit großer Sinnlichkeit und wunderbarer Instrumentation ausgeführt, zudem mit dem berühmten Solo für das Waldhorn.

Die musikalische Idee vom »endgültigem Sieg über Schicksal und Streit« hat die Fünfte im 20. Jahrhundert sehr beliebt gemacht, mit vielen neuen Aufnahmen und Aufführungen in der ganzen Welt. Zwar hat Arturo Toscanini die Symphonie nie dirigiert, jedoch Leopold Stokowski tat es mit großem Erfolg und er machte sie in den Vereinigten Staaten von Amerika berühmt.

Eine der bemerkenswertesten Leistungen war ein Konzert der Leningrader Philharmoniker während der deutschen Belagerung 1941. Der Bürgermeister der bedrohten Stadt ließ das Orchester das Werk aufführen, um die Hoffnung und den Lebenswillen der Bevölkerung angesichts der schrecklichen 900 Tage aufrecht zu erhalten. In der Nacht des 20. Oktober 1941 spielte es Tschaikowsky's Fünfte Symphonie im »Weißen Saal«, wobei die Aufführung live nach England übertragen wurde. Als der zweite Satz begann, fielen Bomben in der Nähe des Konzertsaals, aber das Orchester spielte weiter bis zum Ende und so gilt die Symphonie bis heute als eine von Tschaikowskys größten Meisterwerken.

Romeo und Julia

Im Jahre 1869 war Peter Tschaikowsky 28 Jahre alt und Professor am Moskauer Konservatorium. Sein Freund Mili Balakirew, ebenfalls ein hochbegabter Komponist, regte ihn an, ein Stück basierend auf Shakespeare's Schauspiel »Romeo und Julia« zu komponieren. Tschaikowsky hatte zu dieser Zeit Schwierigkeiten, die Oper mit dem Titel »Undine« fertigzustellen, deren unfertiges Manuskript er schließlich zerstörte. Obwohl er sich beklagte, »Ich bin vollständig ausgebrannt«, behielt er die Idee Balakirews im Herzen, der ihm Vorschläge über die Struktur von Romeo und Julia, dazu Angaben von Einzelheiten über die Art der Musik, die benötigt wurden, und sogar über die Wahl der Tonarten machte.

Romeo und Julia wurde eine tragische Ouvertüre, inspiriert von Beethovens Ouvertüren, jedoch mehr konzentriert auf das dramatische Potenzial der Sonatenform, statt auf ein literarisches Programm. Tschaikowsky's Idee, die Handlung des Stückes auf einem zentralen Konflikt aufzubauen und sie dann mit der binären Struktur der Sonatenform zu kombinieren, verleiht dem Werk seine große dramatische Wirkung und epische Größe. Diese Wirkung erreichte er jedoch erst nach zwei radikalen Revisionen. Denn wie zahlreiche Künstler seiner Zeit - zum Beispiel Giuseppe Verdi und Hector Berlioz - wurde Peter Tschaikowsky erst einmal von Shakespeare's Werken überwältigt, bis er sich dem Stoff gewachsen fühlte.

Obwohl vom Komponisten »Phantasie-Ouvertüre« genannt, ist die musikalische Struktur eine symphonische Dichtung in Sonatenform mit einer Einführung und einem Epilog. Die Handlung basiert auf drei Aspekten der berühmten Liebesgeschichte. Der erste Teil, mit ihrer Vorahnung des Schicksals, ist die Choral-Einführung, die den Pater Lorenzo darstellt. Der zweite Teil bringt das aufgeregte Thema der verfeindeten Jugendlichen der Capulet- und Montague-Familien zu Gehör, mit Hinweis auf den Schwertkampf, symbolisiert durch schmetternde Schlagzeug-Akkorde. Die Aktion verlangsamt sich auf einmal und wir hören die Takte des »Liebesthemas«, die das erste Treffen des Paares und die berühmte Balkonszene beschreiben. Das Englischhorn stellt Romeo dar, während die Flöten auf Julia zuweisen. Die Kampfszene wiederholt sich, nach der daraufhin das Liebesthema erneut erscheint und die heimlichen Heiratsvorbereitungen der beiden andeutet.

Schließlich geben zwei große Beckenschläge das Signal zum Selbstmord der zwei Liebenden.

Eine weitere Kampfbeschreibung, gefolgt von einer süßen Reminiszenz an die Liebenden, bringt den Höhepunkt, der mit den Choral-Akkorden des vollen Orchesters schließt.

Volker Hartung und die **Junge Philharmonie Köln** sind eins.

Geboren in Köln studierte Volker Hartung Viola an der Musikhochschule Köln mit Lehrern wie Gérard Ruymen und Rainer Moog sowie dem Amadeus-Quartett. Im Jahre 1980 ermöglichte ihm ein amerikanisches Stipendium das Studium an der Juilliard School of Music in New York City unter Meistern wie Ivan Galamian, Joseph Gingold und dem Juilliard String Quartet.

Anschließend studierte er am California Institute of the Arts in Los Angeles bei Alan de Veritch und William Primrose. Zurück in Deutschland studierte er Dirigieren bei Andreas Brockmann und Sergiu Celibidache in München. Unter ihrem Einfluss und dem der Dirigenten Toscanini, Fritz Busch und Jewgenij Mravinskij entwickelte Hartung ein besonderes Verständnis für die französischen, italienischen, deutschen und slawischen Musiktraditionen.

Und so bietet er heute ein entsprechend umfangreiches Repertoire, das er kontinuierlich erweitert und an seine Musiker und das Publikum in intensiven Proben und atemberaubenden Darbietungen weitergibt. Neben seiner Tätigkeit als weltweit gefragter Dirigent ist ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit die Förderung und Entwicklung junger Talente.

1986 war das Jahr, in dem er Chefdirigent der Jungen Philharmonie Köln wurde, deren Grundstein Erich Kluge, der außergewöhnliche Kölner Kontrabassist, 14 Jahre zuvor gelegt hatte.

Seine Idee war es, ein alternatives Kulturorchester für Klassikfans zu schaffen. Programmkonzeption wie Musizierstil des Ensembles erlangten schnell die Sympathie des Publikums, wobei die Junge Philharmonie Köln damals noch als kleines Ensemble mit wechselnden Besetzungen - vor allem in der Pädagogischen Hochschule in Köln - auftrat. Volker Hartung war es dann, die Junge Philharmonie Köln zu einem großen Orchester heranwachsen zu lassen, das er in weltweiten, erfolgreichen Konzertreisen auf allen Kontinenten und auf zahlreichen internationalen Musikfestivals bekannt machte. Schon die ersten Symphoniekonzerte fanden großen Anklang bei Funk, Fernsehen und Presse. Seither begeistert die Junge Philharmonie Köln bei ihren vielen Auftritten durch ihr mitreißendes Musizieren unzählige Menschen, da sie zu einem Interpretationsstil fand, in dem sich zupackender Elan und erfrischendes Temperament mit unbedingter Werktreue verbindet. Zahlreiche Aufnahmen und CD-Produktionen entstanden und so wurde aus dem Ensemble in jahrelanger Arbeit ein erstklassiges Symphonieorchester, das seinen Musikern einzigartige musikalische Impulse und Erfahrungen ermöglicht. Denn nach Erich Kluges Tod ging Volker Hartung daran, jungen professionellen Solisten die Chance zu bieten, durch solistische Auftritte ihr Können zu erweitern.

Für die Musiker ergab sich also die reizvolle Perspektive, mit dem

Ensemble ein oder mehrere Stücke auch als Solist vortragen zu können. Diese Besonderheit zog die besten Nachwuchskräfte an und so ist das künstlerische Niveau des Ensembles bis heute immer weiter gestiegen.

Entsprechend sind die ehemaligen Mitglieder der Jungen Philharmonie Köln überall auf der Welt auf den besten Positionen der renommierten internationalen Orchester anzutreffen. Begeisterte Kritiker verliehen darum alsbald der Jungen Philharmonie Köln den Titel „Solistenschmiede“.

Seit 1990 gastiert die Junge Philharmonie Köln alljährlich mit außergewöhnlichem Erfolg in der Kölner Philharmonie sowie in den bedeutendsten Konzertsälen Deutschlands und des europäischen Auslands sowie auf zahlreichen Festivals im In- und Ausland.

Und so ist unter der Ägide von Volker Hartung eine einzigartige Plattform entstanden, die jungen Profis die immer seltener werdende Gelegenheit bietet, über die Grenzen ihres Studiums und Berufslebens hinaus an außergewöhnlichen Konzertprojekten teilzunehmen, die sich durch das jugendlich frische, virtuose und engagierte Spiel seiner Mitglieder auszeichnet, was nicht zuletzt daran liegt, dass das Orchester sich selbst verwaltet und eines der wenigen gänzlich unabhängigen professionellen Symphonieorchester Deutschlands ist.

Auf Grund seiner internationalen Verpflichtungen als Gastdirigent hat sich Volker Hartung seit 2006 aus dem operativen Management des Orchesters zurückgezogen.

Er ist neben seiner Tätigkeit als künstlerischer Leiter der Jungen Philharmonie Köln seit 2015 Chefdirigent des Zhuhai Philharmonic Orchestra, China.

Neben zahlreichen Auftritten als Gastdirigent mit dem MDR Radio-Orchester Leipzig, dem St. Petersburg Academic Symphony Orchestra, der Bulgarischen Philharmonie Sofia, der Camerata Hamburg, der Philharmonie Stettin, dem Orchestra Sinfonica di Roma, dem Shanghai Philharmonic Orchestra u.v.a. führte er die Junge Philharmonie Köln zu zahlreichen erfolgreichen Konzertserien im In- und Ausland. Seine in Jahrzehnten gewachsene Erfahrung als unabhängiger, selbstverwaltender Orchesterchef und künstlerischer Leiter haben ihn gelehrt, Orchester zu führen und sie ideell wie geschäftlich auch bei wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen erfolgreich zu erhalten. Seine Vorlesungen über Musikgeschichte und Aufführungs-Technik sind international gefragt, so wie auch seine Konzerte in zahlreichen Radio- und Fernsehprogrammen - die nicht zuletzt von MDR, SWR und WDR ausgestrahlt werden, sowie nicht zu vergessen seine Präsenz bei Youtube.

Text: Wolfgang Henrich - Urheber Verlag, Koblenz

The Cologne New Philharmonic Orchestra was founded in 1972. It is composed of graduates of the most important German Rhineland Conservatories.

They are superbly gifted young players who, once they have finished their studies, wish to experience the reality of a practical musical life playing chamber music and symphonic repertory at highest level before entering their careers as soloists or as members of some philharmonic orchestra. In the last decades it has given more than 4000 concerts with different programs and with varying formations throughout the world.

In Germany the Cologne New Philharmonic Orchestra has realized 12 television programs and has recorded numerous records. Since 1981 it has made many tours through most European countries, thus making it well known, especially in Great Britain, France and Spain, countries in which it finished by enjoying the friendship of numerous friends and admirers.

Since 1972 the Cologne New Philharmonic has enchanted countless audiences. Its aim is to inspire also people who may not necessarily have come into contact with classical music before. With this in mind the group has, over the years, developed its own highly individual style of interpretation - engaging and direct while still remaining true to the intentions of the composer. Another peculiarity is without doubt the cosmopolitan nature of the Orchestra.

Since 1990 players from over 50 nations have found their musical home there. Communication has never been a problem - music is a language understood in all countries. For more than 10 years the Cologne New Philharmonic Orchestra has been a regular guest of the Kölner Philharmonie and other important European concert halls, with remarkable success.

It also participates in numerous festivals, both in Germany and abroad. Volker Hartung, its leader and eminent conductor developed this group over the years to a first class symphony orchestra, whose qualities will enchant you on this CD.

The Cologne New Philharmonic Orchestra gave its symphonic debut in the most important concert halls throughout Germany during January 1990 with outstanding success.

Since then the Cologne New Philharmonic Chamber Orchestra («Chambers») and its symphonic formation are both working constantly during their seasons, soloists of the Philharmonic group being the members of the chamber orchestra in over 100 concerts per year taking place in all parts of the world. It's visits to almost every continent on earth has allowed their young musicians to gain vast experiences both as soloists and as orchestra players, which enables them to stand the test of concert performances for large audiences rising above themselves.

Volker Hartung has been Principal Conductor of the Cologne New Philharmonic since 1986 and has appeared with the Orchestra at numerous international Music Festivals and extensive concert tours throughout the world.

Maestro Hartung has been welcomed as guest conductor by numerous international orchestras as for example the MDR Radio Orchestra Leipzig, the St. Petersburg Academic Symphony Orchestra, the Bulgarian Philharmonic Orchestra in Sofia, the Philharmonic Orchestra Szczecin, Poland, the Camerata Hamburg, the Orchestra Sinfonica di Roma and the Shanghai Philharmonic Orchestra.

Since 2015 he also is Principal Conductor and Music Director of the Zhuhai Philharmonic Orchestra in China.

His several decades of experience as an independent orchestra manager have taught him how to form orchestras and make them financially and artistically viable in the face of various obstacles. He is able to perform a very wide ranging, extremely rich repertoire that is unspecialized and often combining different genres, like film and light music with the classical repertory. His lectures on music history and performance technique are internationally renowned. Volker Hartung assumed the position of chief conductor of the Cologne New Philharmonic Orchestra in 1986.

He intensely studied the tradition of German symphonic and operatic repertoire. Under the influence of the conductors Arturo Toscanini, Fritz Busch, Yevgenij Mravinsky and Sergiu Celibidache, Hartung developed a special understanding of the French, German and Russian musical styles. He was particular impressed by Toscanini and his influence on the American musical scene.

The atmosphere and professionalism of musical training there was taken by Hartung as model for linking the spirituality of European music with the practical discipline and faithfulness of the American musical approach.

In his early years he was a solo viola player and chamber musician in professional circles. He then proved his ability as a conductor, artistic director, and orchestra manager.

As a result, he has at his disposal an extensive repertoire that is continually growing and that he passes on to his musicians in intense rehearsals and unforgettable concert events.

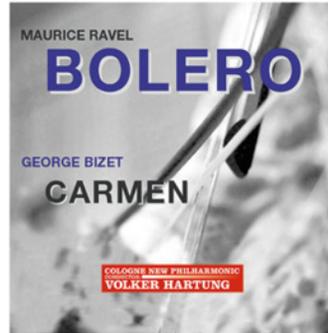
In place of the widespread tendency towards specialization, Hartung offers his musicians a comprehensive musical program.

In addition to the historical, dramatic and symphonic traditions of western music, Hartung also devotes his energy to musical theatre and audio-visual media.

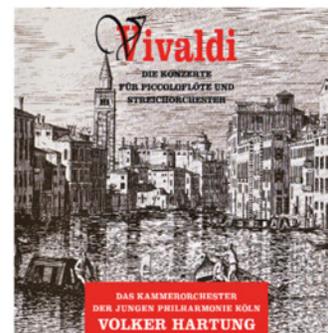
more CD's are available at:
www.volkerhartung.com

JPK 00 40 37

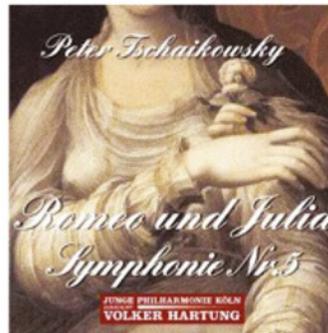
JPK 00 51 71

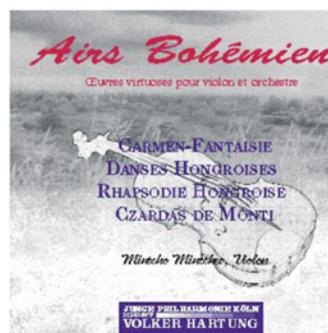
JPK 00 40 13

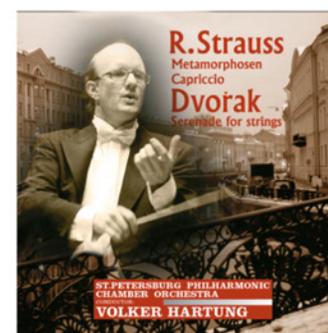
JPK 00 40 19

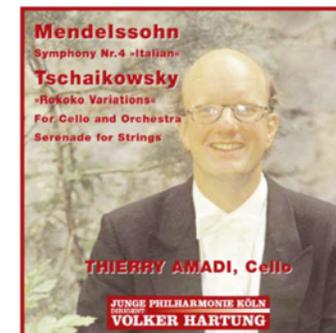
JPK 00 52 14

JPK 00 72 67

JPK 00 52 11

JPK 00 52 07

JPK 00 43 89

JPK 00 51 91

JPK 00 52 12

JPK 20 51 02

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

- 1. **Romeo and Julia** Fantasy Overture based on Shakespeare's play
Romeo und Julia, Phantasie-Ouvertüre • Roméo et Juliette, ouverture fantaisie d'après le drame de Shakespeare

Andante non troppo - Allegro giusto 23:07

- 2. **Symphony No. 5 in E minor, Op. 64**
Symphonie Nr. 5 in E-moll, op. 64 • Symphonie no. 5 in mi mineur op.64

- 1. Andante - Scherzo (Allegro con anima) 13:40
- 2. Andante cantabile con alcuna licenza 12:24
- 3. Valse: Allegro moderato 5:36
- 4. Finale: Andante maestoso 11:16

Recorded live during a concert performance at Tonhalle Duesseldorf, Germany in January 1998
Sound and editing by Holger Siedler, THS-Studio Dormagen • Digitally remastered 24bit/ 48khz in April 2015

**COLOGNE NEW PHILHARMONIC
ORCHESTRA
VOLKER HARTUNG, conductor**

volkerhartung.com

STEREO
Digitale Aufnahme
JPK 00 52 12

Gesamtdauer:
67:40

Design:
Volker Hartung

