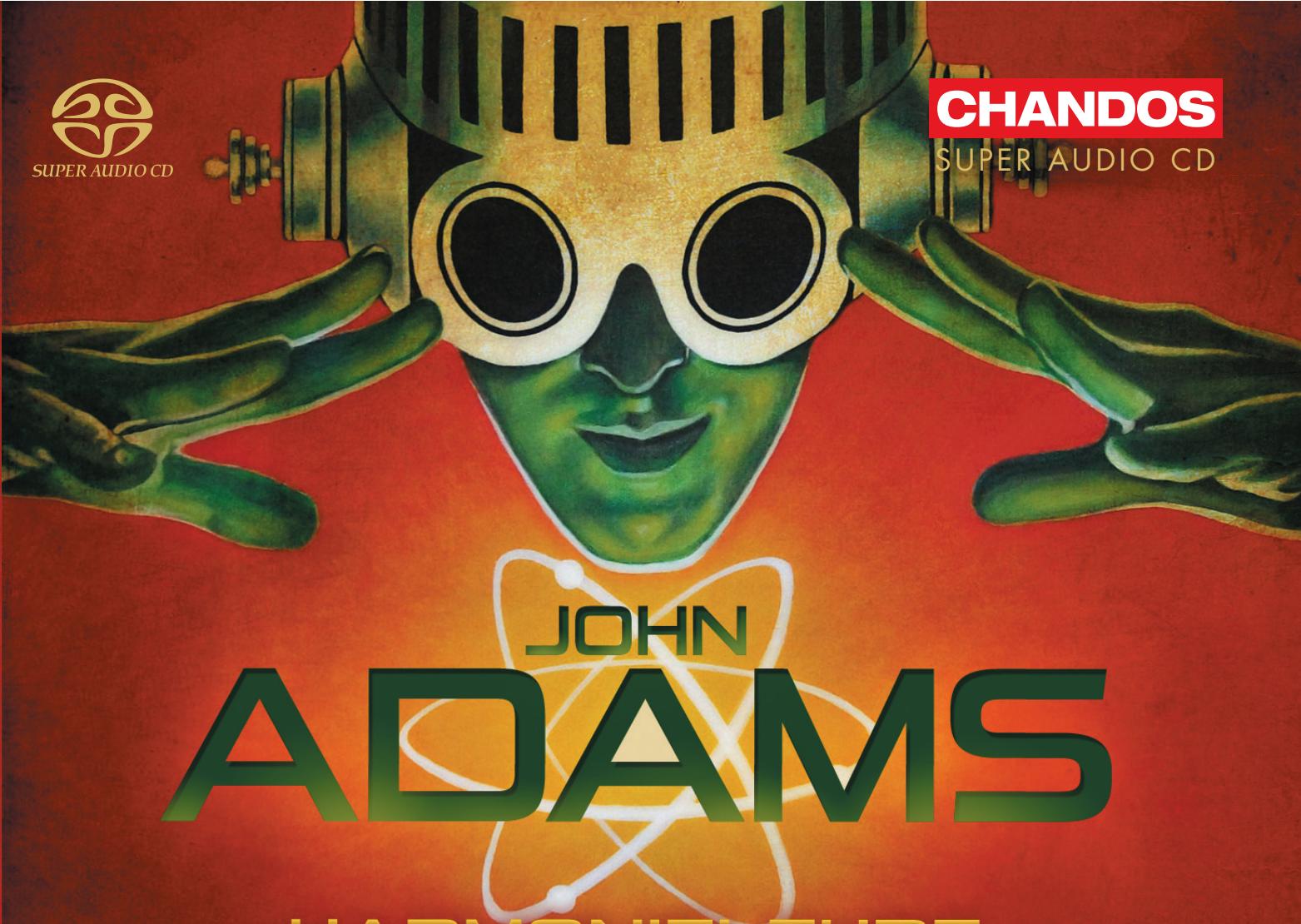

SUPER AUDIO CD

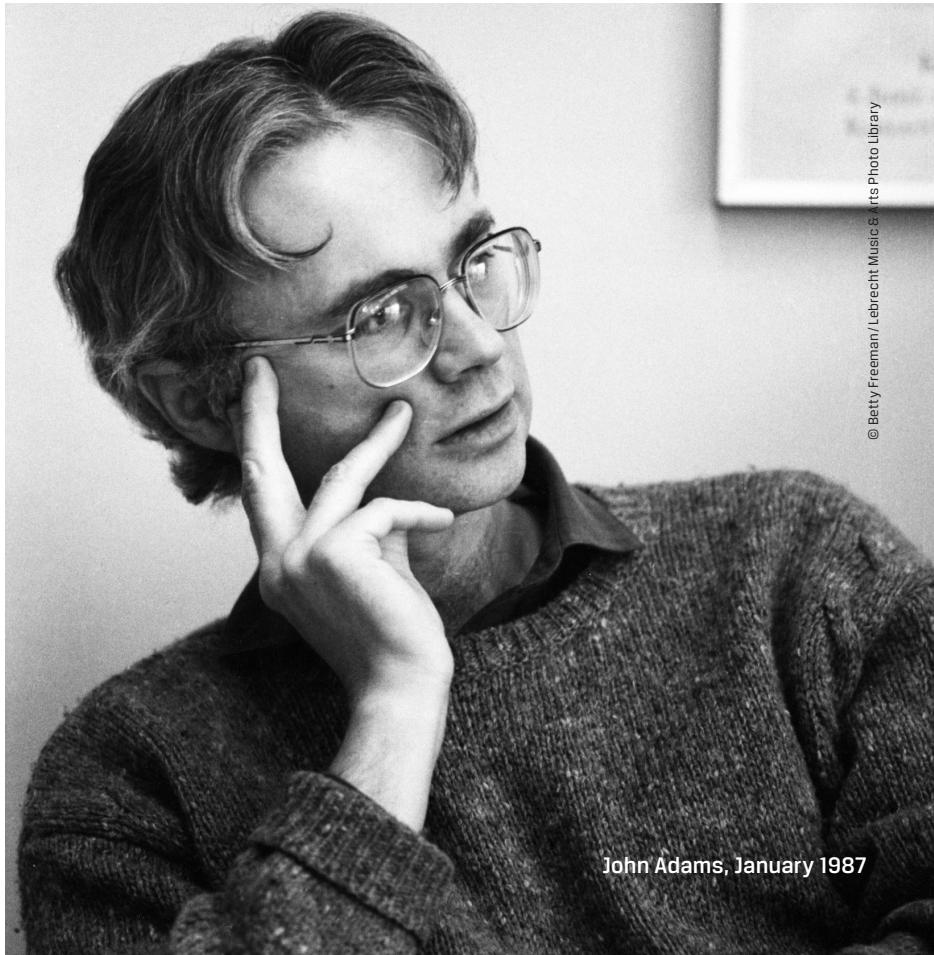
CHANDOS
SUPER AUDIO CD

JOHN
ADAMS

HARMONIELEHRE
DOCTOR ATOMIC SYMPHONY
SHORT RIDE IN A FAST MACHINE

Royal Scottish National Orchestra
Peter Oundjian

© Betty Freeman/Lebrecht Music & Arts Photo Library

John Adams, January 1987

John Adams (b. 1947)

Doctor Atomic Symphony (2007)*   24:20

For David Robertson

[1] The Laboratory. $\text{♩} = 116$ - $\text{♩} = 58$ -   2:05

[2] Panic. Agitato $\text{♩} = 144$ - Same tempo ($\text{♩} = 144$) - $\text{♩} = 96$ -
New tempo $\text{♩} = 60$ - $\text{♩} = 60$ - ($\text{♩} = 90$) - $\text{♩} = 96$ -
Meno mosso ($\text{♩} = 88$) - Meno mosso $\text{♩} = 70$ - New tempo $\text{♩} = 78$ -
Even slower $\text{♩} = 60$ - New tempo, suddenly faster $\text{♩} = 92$ -
 $\text{♩} = 60$ - $\text{♩} = 70$ (steady) -   14:55

[3] Trinity. Animato ($\text{♩} = 140$) - Solennemente ($\text{♩} = 52$) -
Animato ($\text{♩} = 104$) - Slower tempo again ($\text{♩} = 52$) -
Animato ($\text{♩} = 104$) - ($\text{♩} = 70$)   7:19

[4] **Short Ride in a Fast Machine** (1986)*   4:00

for Orchestra

Delirando ($\text{♩} = 152$) - Slightly slower ($\text{♩} = 144$) - Tempo I

Harmonielehre (1984–85)[†] 41:27

for Orchestra

- [5] I [Untitled.] $\text{♩} = 116$ – $\text{♩} = 108$ – $\text{♩} = 96$ – $\text{♩} = 88$ –
Slow (new tempo) ($\text{♩} = 76$) – Suddenly very slow ($\text{♩} = 58$) –
Moving a little faster ($\text{♩} = 66$) – $\text{♩} = 54$ –
New tempo ($\text{♩} = 104$) – $\text{♩} = 110$ Steady tempo –
 $\text{♩} = 116$ (Steady tempo) – Tempo gradually picks up –
Agitato $\text{♩} = 126$ – $\text{♩} = 130$ – $\text{♩} = 195$ 17:22
- [6] II The Anfortas Wound. Very slow ($\text{♩} = 54$ –58) –
New tempo $\text{♩} = 84$ –88 – Floating $\text{♩} = 84$ –88 –
Slightly faster $\text{♩} = 88$ –92 – $\text{♩} = 92$ –96 –
New tempo $\text{♩} = 76$ – Moving ahead gradually – Very slow $\text{♩} = 46$ –
New tempo $\text{♩} = 88$ – Suddenly slower ($\text{♩} = 66$ –69) – $\text{♩} = 52$ 12:24
- [7] III Meister Eckhardt and Quackie. Slowly rocking ($\text{♩} = 48$) –
 $\text{♩} = 156$ – Precise, spirited, but not heavy ('scherzando') 11:27
TT 70:15

Royal Scottish National Orchestra

Adrian Wilson guest principal oboe

Huw Morgan guest principal trumpet

John Whitener principal tuba

Maya Iwabuchi* • James Cark[†] leaders

Peter Oundjian

John Adams:

Harmonielehre / Short Ride in a Fast Machine / Doctor Atomic Symphony

Harmonielehre

Premiered by the San Francisco Symphony under Edo de Waart on 21 March 1985, *Harmonielehre* by John Adams (b. 1947) was one of the most extraordinary orchestral works to be composed in a predominantly minimalist idiom during the period when the initial novelty of hypnotic ostinato-based textures – originally developed by Philip Glass, Steve Reich, and others in the 1960s as an antidote to the complexity of avant-garde music – had rather begun to wane. Adams himself admitted that the work had a certain postmodern aura, since in its pages he set out to engage creatively with a host of late-romantic and impressionist musical soundscapes while at the same time continuing to explore the structural potential of the subtly shifting repeated patterns and slowly moving harmonic rhythms so typical of more systematic minimalist music. As he reflected in his own programme note on the work, *Harmonielehre* proved to be a 'strange piece', embodying 'a conceit that could only be attempted once'. For many listeners, however, this expansive, richly expressive, and often breathtaking symphony (in all but

name) was exactly the kind of 'real' music they craved, taking them on a panoramic journey through orchestral territories at once comfortingly familiar and strangely disorientating.

Adams borrowed his title from a substantial theoretical text on the laws of harmony published by Arnold Schoenberg in 1911, the year of the death of Gustav Mahler – to whose memory he dedicated the book. Two years before, Schoenberg had completely abandoned tonality in his own compositions in favour of a free atonal style not yet disciplined by the artificial prop of strict serialism. (The latter came later, in the 1920s, when he felt a need to return to conventional instrumental forms and – not surprisingly – struggled with them in the absence of the structural articulations provided by the centuries-old tonal system under which these forms had been evolved.) Adams came to know the thinking of Schoenberg through his Harvard teacher Leon Kirchner, who had studied with the Austrian composer in Los Angeles during the 1940s, and Adams disliked Schoenberg's high-minded aesthetic posturing and indulgent obsession with the 'agony of

modern music' that had produced the unpleasant levels of dissonance responsible for sending mainstream audiences away in droves. Because of the powerful influence that Schoenberg had exerted on so many younger modernist composers, however, Adams had, in consciously rejecting his example, come to feel as if he were 'siding with the Philistines'. Sometimes Adams shook off the Viennese ghost in a spirit of sharp parody, as in parts of the opera *The Death of Klinghoffer* (1991) and the Chamber Symphony (1992) which poke fun at Schoenberg's stylistic mannerisms, but in *Harmonielehre* the stylistic gestures were more sympathetic, and involved a sustained creative engagement with the lush soundworld of Schoenberg's early tonal period. At times Adams's score seems like a temperature check on the state of orchestral music in the year in which Schoenberg's book was written: significantly, perhaps, the central movement reaches its second and most powerful climax in an overt homage to the crushing tutti dissonance for which Mahler's Tenth Symphony, left unfinished on Mahler's death, became notorious. Strong echoes of Wagner, Strauss, Sibelius, Debussy, Ravel, Stravinsky, and indeed Schoenberg's own tonal music abound elsewhere in the score.

On a more personal level, *Harmonielehre* was in part inspired by dreams and by Adams's

general interest in the writings of Jung. The arch-like first movement opens and closes with explosively animated E minor chords, a gesture suggested by a surreal dream experienced by Adams, in which he saw a supertanker in San Francisco Bay launch itself into the air 'like a Saturn rocket'. The second movement is a reflection on Jung's thinking about Anfortas (Amfortas), the king in the mediaeval legend of the Holy Grail, whose wound would never heal, and who plays a central role in Wagner's *Parsifal*. The finale's endearing title, 'Meister Eckhardt and Quackie', again derives from a dream: Adams had pictured his infant daughter, nicknamed 'Quackie', riding

perched on the shoulder of the Medieval
mystic, Meister Eckhardt, as they hover
among the heavenly bodies like figures
painted on the high ceilings of old
cathedrals.

Appropriately, the music begins with a berceuse, characterised by delicate chirping from three piccolos, and gradually emerges into more dynamically propulsive animations of slowly changing harmonies that return the listener to the airborne imagery of the first movement.

Short Ride in a Fast Machine

Short Ride in a Fast Machine is a brief

showpiece for large orchestra (with optional parts for two synthesisers), written for the Great Woods Festival at Mansfield, Massachusetts, where it was first performed on 13 June 1986 by the Pittsburgh Symphony Orchestra under Michael Tilson Thomas. Published as the second of a diptych of orchestral 'fanfares' – of which the first is the highly evocative *Tromba lontana* (Distant Trumpet) – the piece suggests (as Adams himself described it) the sensation of travelling in a high-performance sports car and regretting the decision to have got in. Few listeners are likely to experience regret when savouring this breathtakingly exciting musical ride, however, which did much to secure the international popularity of Adams's music and to demonstrate that there was far more to so-called 'minimalism' than mind-numbing repetitiveness.

Doctor Atomic Symphony

Although the compact architecture of Adams's *Doctor Atomic Symphony*, first performed at the Royal Albert Hall, London on 21 August 2007 by the BBC Symphony Orchestra conducted by the composer, has been likened to Sibelius's single-movement Seventh Symphony, in most respects the work is far from backward-looking. It is a potent reminder that in his operas Adams has

consistently tackled contemporary and often controversial subjects, including the making of a modern political myth (*Nixon in China*, 1987) and international terrorism (*The Death of Klinghoffer*, 1991). The symphony is a reworking of passages from the equally provocative two-act opera *Doctor Atomic*, commissioned by San Francisco Opera under the sponsorship of Roberta Bialek and first performed in 2005 with the baritone Gerald Finley creating the title role.

The libretto of the opera, written by the stage director Peter Sellars and largely based on authentic documentary sources, focuses on the character of the famous physicist J. Robert Oppenheimer (1904–1967) as preparations are being made for the first test of the atomic bomb which had been built in great secrecy under his leadership at Los Alamos, New Mexico, as a result of the so-called Manhattan Project. Act I is set in the Manhattan Project laboratory in June 1945 and, more intimately, in the bedroom of Oppenheimer and his wife, Kitty, as they attempt to come to terms with their feelings about love, war, and peace. The act ends at the testing site at Alamogordo on 15 July, on which night the first nuclear bomb is due to be detonated during what turns out to be a potentially dangerous electrical storm. Act II opens in the early hours of the following

morning, with the test scheduled to take place at 5.30am; Oppenheimer's wife and her Native American (Tewa) housemaid watch events anxiously from a safe distance of some two hundred miles before the inexorable countdown to the cataclysmic explosion begins. The opera ends with a layered collage of evocative digital soundscapes as the orchestra hypnotically enacts the countdown in patterns of ritualistic stabbed chords, the entire cast wearing sunshades and staring out into the distance as – with a chilling glimpse ahead to the tragedies of Hiroshima and Nagasaki – we hear the disembodied voice of a woman pleading in Japanese for someone to bring water to her afflicted son.

Although played without a break, the symphony (which does not use the computer-controlled soundscapes of the stage work) falls into three distinct sections. The first, 'The Laboratory', is short and begins with the violent overture to the opera, said by Adams to have been inspired by the music of Edgard Varèse. The second, 'Panic', is longer than the other two sections combined, and sets out with tremendous energy to present a compact, instrumentalised version of various characters and events as they are portrayed during the momentous electrical storm in

Act II. The concluding section of the symphony takes its title, 'Trinity', from the name given to the Alamogordo test site by Oppenheimer himself, in a reference to John Donne's Divine Meditation 'Batter my heart, three-person'd God', one of a set of nineteen deeply spiritual sonnets first published in 1633, two years after the great Jacobean poet's death. In the opera, the physicist sings this poem in a moment of profound contemplation at the end of Act I, in music that makes explicit allusions to the tonal and rhetorical gestures of the early baroque. In its symphonic form, the intense melody of the aria is performed by solo trumpet, and the soliloquy concludes with the same loudly pulsating D minor harmony that brought the first half of the opera to its expectant close.

© 2013 Mervyn Cooke

One of Europe's leading symphony orchestras, the **Royal Scottish National Orchestra** was formed in 1891 as the Scottish Orchestra, became the Scottish National Orchestra in 1950, and was awarded Royal Patronage in 1991. Throughout its proud history, it has played an important part in Scotland's musical life, among much else performing at the opening ceremony of the Scottish Parliament building in 2004.

Renowned conductors such as George Szell, Sir John Barbirolli, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, Bryden Thomson, Neeme Järvi, Walter Weller, Alexander Lazarev, and Stéphane Denève have contributed to its success. In 2012 the British-Canadian musician and conductor Peter Oundjian took up the position of Music Director, joined by the Dane Thomas Søndergård as Principal Guest Conductor. The Orchestra has a worldwide reputation for the quality of its recordings, having received the Diapason d'or de l'année as well as eight Grammy Award nominations over the last decade. More than 200 releases are available, the Orchestra's discography including recordings of the complete symphonies of Sibelius (Gibson), Prokofiev (Järvi), Nielsen (Thomson), Martinů (Thomson), and Roussel (Denève), and the major orchestral works of Debussy (Denève). The Royal Scottish National Orchestra is one of Scotland's National Performing Companies, supported by the Scottish Government. www.rsno.org.uk

Famed for his skills at building orchestras and engaging audiences, **Peter Oundjian** has been Musical Director of the Toronto Symphony Orchestra since 2004 and Royal Scottish National Orchestra since 2012. His previous positions include Principal Guest

Conductor and Artistic Advisor of the Detroit Symphony Orchestra. Born in Toronto, he was educated in England, attending the Royal College of Music in London, before studying at The Juilliard School in New York. He was the longest-serving first violinist of the Tokyo String Quartet, and has been a visiting professor at the Yale School of Music for more than thirty years. He has received many prestigious awards and accolades for his work as a conductor. As a guest conductor he has enjoyed recent engagements with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, and Orchestre de Paris, and is soon to appear with the Finnish Radio Symphony Orchestra and Rundfunk-Sinfoniechester Berlin. He continued his relationship with the Orchestre philharmonique de Radio France by giving the opening concert of the Prague Spring festival with it in 2013. Highlights of his concert schedule in the US have been appearances with the symphony orchestras of Detroit, Philadelphia, Chicago, Boston, and San Francisco, and he is scheduled to conduct the Cincinnati Symphony Orchestra, St Louis Symphony, and Houston Symphony in the near future. Further afield, Peter Oundjian has conducted the Sydney Symphony Orchestra in Australia and the NHK Symphony Orchestra in Japan.

John Adams:

Harmonielehre / Short Ride in a Fast Machine / Doctor Atomic Symphony

Harmonielehre

Harmonielehre von John Adams (geb. 1947) wurde am 21. März 1985 durch das San Francisco Symphony Orchestra unter Leitung von Edo de Waart uraufgeführt und war zu einer Zeit, als die anfängliche Neuartigkeit der von Philip Glass, Steve Reich und anderen in den 1960er Jahren als Gegenpol zur Komplexität der Musik der Avantgarde entwickelten hypnotischen, auf Ostinati basierenden Texturen bereits begonnen hatte zu verblassen, eines der außergewöhnlichsten Orchesterwerke, die sich einer überwiegend minimalistischen musikalischen Sprache bedienten. Adams selbst räumte ein, dass dem Werk eine gewisse postmoderne Aura innewohne, da er sich dabei eine kreative Auseinandersetzung mit einer Reihe von spätromantischen und impressionistischen Klanglandschaften zum Ziel gesetzt hatte, während er gleichzeitig weiter das strukturelle Potential sich subtil verschiebender wiederholter Muster und sich langsam fortbewegender harmonischer Rhythmen auslotete, die für eher systematische minimalistische Musik so typisch sind. Wie Adams in seinen eigenen

Anmerkungen zu dem Werk schrieb, erwies sich *Harmonielehre* als "seltsames Stück", welches "eine Einbildung, die man nur einmal versuchen konnte", verkörperte. Für viele Zuhörer war diese expansive, ausgesprochen ausdrucksvolle und oft atemberaubende Sinfonie (was das Stück im Grunde ja ist) jedoch genau jene Art von "echter" Musik, nach der sie sich sehnten und die sie auf eine panoramaartige Reise durch Orchesterterrain mitnahm, das gleichzeitig tröstend vertraut und seltsam desorientierend wirkte.

Adams entlieh seinen Titel einem bedeutenden theoretischen Text zur Harmonielehre von Arnold Schönberg aus dem Jahre 1911, dem Jahr in dem Gustav Mahler starb, dessen Andenken er das Buch widmete. Zwei Jahre zuvor hatte Schönberg in seinen eigenen Kompositionen der Tonalität vollkommen den Rücken gekehrt und bediente sich stattdessen eines freien atonalen Stils, der noch nicht durch den künstlichen Unterbau eines strengen Serialismus diszipliniert wurde. (Dieser kam erst später, in den 1920ern, als Schönberg das Bedürfnis verspürte, zu konventionellen Instrumentalformen zurückzukehren, und

mit ihnen zu kämpfen hatte – was ohne die strukturellen Gliederungen, die ihnen das jahrhundertealte tonale System, in dem diese Formen entwickelt worden waren, verliehen hatte, nicht weiter verwunderlich war.) Adams lernte die Gedankenwelt Schönbergs durch seinen Lehrer an der Universität Harvard, Leon Kirchner, kennen, der in den 1940ern in Los Angeles bei dem österreichischen Komponisten studiert hatte, und Adams mochte Schönbergs hochsinniges ästhetisches Getue und seine selbstgefällige Besessenheit von der "Agonie der modernen Musik" nicht, die zu jener unangenehmen Menge von Dissonanzen führte, welche die breite Masse des Publikums in Scharen in die Flucht geschlagen hatte. Da Schönberg jedoch für so viele jüngere moderne Komponisten von allergrößtem Einfluss gewesen war, fühlte sich Adams inzwischen, als ergreife er, indem er Schönbergs Beispiel bewusst ablehnte, "die Partei der Philister". Manchmal schüttelte Adams das Wiener Gespenst mit Hilfe scharfer Parodien ab, wie etwa in Teilen seiner Oper *The Death of Klinghoffer* (1991) und der *Chamber Symphony* (1992), die sich über Schönbergs stilistische Manierismen lustig machen. Doch in *Harmonielehre* war der stilistische Gestus mitführender und bedeutete eine durchgängige kreative

Beschäftigung mit der opulenten Klangwelt Schönbergs früher tonaler Periode. Mitunter wirkt Adams' Partitur, als wolle er die Temperatur der Orchestermusik des Jahres, in dem Schönbergs Buch entstand, messen: Es ist wohl kein Zufall, dass der Mittelsatz seinen zweiten und stärksten Höhepunkt in einer unverhohlenen Hommage an die niederschmetternde Tutti-Dissonanz erreicht, für die Mahlers Zehnte Sinfonie – zum Zeitpunkt seines Todes unvollendet – berügtigt werden sollte. Anderswo in dem Werk finden sich eine Vielzahl deutlicher Anklänge an Wagner, Strauss, Sibelius, Debussy, Ravel, Stravinsky und selbst an Schönbergs eigene tonale Musik.

Auf persönlicherer Ebene wurde *Harmonielehre* zum Teil durch Träume sowie Adams' allgemeines Interesse an den Schriften C.G. Jungs inspiriert. Der erste Satz ist bogenartig angelegt und öffnet und schließt mit explosiv animierten e-Moll-Akkorden. Diesen Gestus suggerierte ein surrealer Traum, in dem Adams beobachtete, wie sich ein Supertanker "wie ein Saturn-Rakete" aus der Bucht von San Francisco in die Luft schleuderte. Beim zweiten Satz handelt es sich um eine Betrachtung zu Jungs Gedanken über Anfortas (Amfortas), den König aus der mittelalterlichen Gralslegende, dessen Wunde nie verheilen sollte und der in Wagners *Parsifal* eine

zentrale Rolle spielt. Der liebenswerte Titel des letzten Satzes, "Meister Eckhardt and Quackie", ist ebenfalls von einem Traum abgeleitet: Darin hatte Adams seine kleine Tochter, mit Spitznamen "Quackie",

auf der Schulter des mittelalterlichen Mystikers Meister Eckhardt hocken sehen, während sie zwischen den Himmelskörpern schwebten, wie Figuren, die an die hohen Decken von alten Kathedralen gemalt sind.

Passenderweise beginnt die Musik mit einem Wiegenlied, das vom zarten Zirpen dreier Pikkololöfoten charakterisiert wird und sich nach und nach zu dynamischer vorwärstreibenden Bewegungen langsam wechselnder Harmonien entwickelt, die den Zuhörer in die luftige Bilderwelt des ersten Satzes zurückversetzen.

Short Ride in a Fast Machine

Bei *Short Ride in a Fast Machine* handelt es sich um ein kurzes Bravourstück für großes Orchester (wahlweise auch mit Partien für zwei Synthesizer), welches für das Great Woods Festival in Mansfield, Massachusetts entstand, wo es auch am 13. Juni 1986 vom Pittsburgh Symphony Orchestra unter Leitung von Michael Tilson Thomas uraufgeführt wurde. Es wurde als zweiter Teil eines Dyptichons von Orchester- "Fanfare" veröffentlicht – die erste ist die

ausgesprochen atmosphärische *Tromba lontana* (Ferne Trompete) – und das Stück suggeriert (so Adams selbst) das Gefühl, in einem Hochleistungs-Sportwagen unterwegs zu sein und dabei die Entscheidung zu bereuen, überhaupt eingestiegen zu sein. Wahrscheinlich werden es jedoch nur wenige Hörer bereuen, an dieser atemberaubend aufregenden musikalischen Fahrt teilgenommen zu haben, die viel dazu beigetragen hat, die internationale Beliebtheit von Adams' Musik zu sichern und zu demonstrieren, dass der sogenannte "Minimalismus" weit mehr zu bieten hat, als nervtötende Wiederholung.

Doctor Atomic Symphony

Obwohl die kompakte Architektur von Adams' *Doctor Atomic Symphony*, vom BBC Symphony Orchestra am 21. August 2007 unter Leitung des Komponisten in der Royal Albert Hall in London uraufgeführt, mit der einsätzigen Siebten Sinfonie von Sibelius verglichen wurde, ist das Werk doch größtenteils alles andere als rückwärts gewandt. Es dient vielmehr als wirkungsvolle Erinnerung daran, dass Adams für seine Opern durchgängig zeitgenössische und oft kontroverse Themen in Angriff genommen hat, wie etwa die Erschaffung eines modernen politischen Mythos (*Nixon in China*, 1987)

sowie internationalen Terrorismus (*The Death of Klinghoffer*, 1991). Bei der Sinfonie handelt es sich um überarbeitete Passagen aus der ebenso provokanten zweiaktigen Oper *Doctor Atomic*, die unter der Schirmherrschaft von Roberta Bialek durch die San Francisco Opera in Auftrag gegeben und 2005 mit dem Bariton Gerald Finley in der Titelrolle uraufgeführt wurde.

Das Libretto der Oper, geschrieben von dem Regisseur Peter Sellars und überwiegend auf authentischen dokumentarischen Quellen basierend, richtet den Augenmerk auf den berühmten Physiker J. Robert Oppenheimer (1904–1967) und zwar während der Vorbereitungen zum ersten Test einer Atombombe, die unter seiner Leitung bei höchster Geheimhaltung als Ergebnis des sogenannten Manhattan-Projekts in Los Alamos, New Mexico gebaut worden war. Der erste Akt spielt im Juni 1945 im Labor des Manhattan-Projekts sowie, auf intimerer Ebene, im Schlafzimmer von Oppenheimer und seiner Frau Kitty, die sich darum bemühen, mit ihren Gefühlen, was Liebe, Krieg und Frieden angeht, ins Reine zu kommen. Der Akt endet auf dem Versuchsgelände von Alamogordo am 15. Juli, am Abend dessen die erste Atombombe während eines, wie es sich herausstellt, potentiell gefährlichen Gewitters gezündet werden soll. Der

zweite Akt beginnt am frühen Morgen des nächsten Tags, an dem der Test um 5.30 Uhr vorgesehen ist; Oppenheimers Ehefrau und ihr indianisches (Tewa) Hausmädchen beobachten aus der sicheren Entfernung von etwa 200 Meilen sorgenvoll die Ereignisse, bevor der unerbittliche Countdown bis zur verheerenden Explosion beginnt. Die Oper endet in einer geschichteten Collage aus evokativen digitalen Klanglandschaften, in der das Orchester in Mustern aus ritualistisch gestochenen Akkorden hypnotisch den Countdown herunterzählt. Alle auf der Bühne tragen Sonnenbrillen und starren in die Ferne, während man – in einem schaudernden Blick in die Zukunft auf die Tragödien von Hiroshima und Nagasaki – eine geisterhafte Frauenstimme hört, die auf Japanisch fleht, jemand möge ihrem leidenden Sohn Wasser bringen.

Obwohl sie ohne Unterbrechung gespielt wird, lässt sich die Sinfonie (welche auf die von Computern gesteuerten Klanglandschaften des Bühnenwerks verzichtet) in drei klare Abschnitte unterteilen. Der erste, "The Laboratory", ist kurz und beginnt mit der ungestümen Ouvertüre der Oper, von der Adams sagte, sie sei durch die Musik Edgard Varèses inspiriert worden. Der zweite Teil, "Panic", ist länger als die anderen beiden Abschnitte zusammen

und macht sich mit gewaltiger Energie daran, eine kompakte instrumentale Darstellung der verschiedenen Charaktere und Geschehnisse zu präsentieren, wie sie im folgenschweren Gewitter des zweiten Akts porträtiert werden. Der Titel des Schlussteils der Sinfonie, "Trinity", ist der Name, den Oppenheimer selbst dem Testgelände in Alamogordo gegeben hatte, wobei er sich auf John Donnes *Divine Meditation* "Batter my heart, three-person'd God" bezieht, eines aus einer Gruppe von neunzehn zutiefst spirituellen Sonetten, die 1633, zwei Jahre nach dem Tod des großen jakobinischen Dichters, veröffentlicht worden waren. In der Oper singt der Physiker dieses Gedicht in einem Moment tiefster Einkehr am Ende des ersten Akts, zu einer Musik, die offen auf die tonalen und rhetorischen Gesten des frühen Barock anspielt. In ihrem sinfonischen Gewand wird die gefühlvolle Melodie der Arie von der Solo-Trompete gespielt, und dieses Selbstgespräch schließt mit der gleichen laut pulsierenden d-Moll-Harmonie, die bereits die erste Hälfte der Oper zu einem erwartungsvollen Abschluss gebracht hatte.

© 2013 Mervyn Cooke

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Das Royal Scottish National Orchestra, eines der führenden Sinfonieorchester Europas,

wurde 1891 unter dem Namen Scottish Orchestra gegründet, 1950 in Scottish National Orchestra umbenannt und 1991 mit der Königlichen Schirmherrschaft (Royal Patronage) bedacht. Im Laufe seiner stolzen Geschichte hat es eine bedeutende Rolle im Musikleben Schottlands gespielt, unter anderem im Jahre 2004 mit einer Aufführung bei der Eröffnungszeremonie des schottischen Parlamentsgebäudes. Renommierte Dirigenten wie George Szell, Sir John Barbirolli, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, Bryden Thomson, Neeme Järvi, Walter Weller, Alexander Lasarew und Stéphane Denève haben zu seinem Erfolg beigetragen. 2012 trat der britisch-kanadische Musiker und Dirigent Peter Oundjian den Posten des Musikdirektors an, und der Däne Thomas Søndergård wurde zum Ersten Gastdirigenten berufen. Das Orchester hat sich weltweit einen Namen für die Qualität seiner Tonaufnahmen gemacht und über die vergangenen zehn Jahre sowohl den Diapason d'or de l'année gewonnen als auch acht Nominierungen für den Grammy Award erhalten. Es sind derzeit mehr als 200 Einspielungen erhältlich, denn die Diskographie des Orchesters umfasst Aufnahmen sämtlicher Sinfonien von Sibelius (Gibson), Prokofjew (Järvi), Nielsen (Thomson), Martinů (Thomson) und Roussel (Denève) sowie der bedeutenden

Orchesterwerke von Debussy (Denève). Das Royal Scottish National Orchestra gehört zur Gruppe der nationalen Ensembles der darstellenden Künste Schottlands (National Performing Companies), unterstützt von der schottischen Regierung. www.rsno.org.uk

Peter Oundjian, berühmt für seine Fähigkeit, Orchester aufzubauen und das Publikum einzubeziehen, ist seit 2004 Musikdirektor des Toronto Symphony Orchestra, seit 2012 auch des Royal Scottish National Orchestra. Zuvor war er Erster Gastdirigent und künstlerischer Berater des Detroit Symphony Orchestra. In Toronto geboren, wurde er in England ausgebildet, wo er das Royal College of Music in London besuchte, ehe er an der Juilliard School in New York studierte. Er war der längst dienende erste Geiger des Tokyo String Quartet und ist seit über dreißig Jahren Gastprofessor an der Yale School of Music. Für sein Schaffen als Dirigent sind ihm zahlreiche angesehene

Preise und Auszeichnungen zugesprochen worden. Als Gastdirigent hat er jüngst Engagements am Stockholmer Kungliga Filharmoniska Orkestern, dem Israel Philharmonic Orchestra und dem Orchestre de Paris absolviert und wird demnächst mit dem Finnischen Radio-Sinfonieorchester und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin auftreten. Er hat seine Beziehung zum Orchestre philharmonique de Radio France fortgesetzt, indem er mit ihm 2013 das Eröffnungskonzert der Prager Frühjahrsspiele gab. Zu den Höhepunkten seiner Konzertprogramme in den USA gehörten Auftritte mit den Sinfonieorchestern von Detroit, Philadelphia, Chicago, Boston und San Francisco, und er wird in näherer Zukunft das Cincinnati Symphony Orchestra, das St. Louis Symphony und das Houston Symphony dirigieren. Darüber hinaus hat Peter Oundjian in Australien das Sydney Symphony Orchestra und in Japan das NHK Symphony Orchestra geleitet.

John Adams:

Harmonielehre / Short Ride in a Fast Machine / Doctor Atomic Symphony

Harmonielehre

Créée par le San Francisco Symphony Orchestra sous la direction de Edo de Waart le 21 mars 1985, *Harmonielehre* de John Adams (né en 1947) est l'une des œuvres orchestrales les plus extraordinaires composées dans un langage essentiellement minimalisté à une époque où la nouveauté initiale des textures hypnotiques reposant sur des ostinatos - développées à l'origine par Philip Glass, Steve Reich et autres compositeurs pendant les années 1960 comme antidote à la complexité de la musique d'avant-garde - commençait plutôt à perdre de son attrait. Adams devait reconnaître que l'ouvrage possède une certaine aura post-moderne, car il avait cherché dans ses pages à s'engager de façon créative avec toute une panoplie de sonorités issues du romantisme tardif et de l'impressionnisme tout en continuant à explorer le potentiel structurel de la répétition de motifs se modifiant imperceptiblement et des rythmes harmoniques évoluant lentement si typiques de la musique minimaliste plus systématique. Il raconte dans le programme de l'œuvre qu'il rédigea

que *Harmonielehre* se révéla être une "pièce bizarre", incarnant "une idée qui ne pouvait être tentée qu'une seule fois". Cependant, pour beaucoup d'auditeurs, cette vaste partition (qui est une symphonie en tous points sauf le nom), richement expressive et souvent d'une force à vous couper le souffle, était exactement le genre de musique "vraie" dont ils avaient envie, les prenant pour un voyage panoramique à travers des territoires orchestraux à la fois familiers et réconfortants et d'un caractère qui désoriente de manière étrange.

Adams emprunta le titre de l'œuvre au vaste traité d'harmonie d'Arnold Schoenberg publié en 1911, l'année de la mort de Gustav Mahler - et à la mémoire de qui l'ouvrage est dédié. Deux ans auparavant, Schoenberg avait complètement abandonné la tonalité dans ses compositions en faveur d'un style atonal libre qui n'était pas encore discipliné par le procédé artificiel du sérialisme strict. (Il développa cette technique plus tard, pendant les années 1920, car il éprouva le besoin de revenir aux formes instrumentales conventionnelles et - ce qui ne surprendra pas - eut bien des difficultés avec ces

formes en l'absence des articulations structurelles offertes par le séculaire système tonal qui leur avait permis de se développer.) Adams prit connaissance des idées de Schoenberg par l'intermédiaire de Leon Kirchner, son professeur à Harvard, qui avait étudié avec le compositeur autrichien à Los Angeles pendant les années 1940. Adams détesta l'affectation esthétique hautaine de Schoenberg et son obsession indulgente avec "l'agonie de la musique moderne" qui allaient conduire au degré de dissonances déplaisantes responsables de la désaffection en masse du public traditionnel. Mais en raison de la puissante influence de Schoenberg sur tant de compositeurs modernistes plus jeunes, Adams, en rejetant délibérément son exemple, éprouva le sentiment de "se mettre du côté des béotiens". Il a parfois secoué le fantôme viennois avec un esprit de parodie caustique, comme par exemple dans certains passages de l'opéra *The Death of Klinghoffer* (1991) et dans la Chamber Symphony (1992) qui se moquent des maniérismes stylistiques de Schoenberg. Cependant, les gestes stylistiques employés dans *Harmonielehre* sont d'une plus grande bienveillance, et impliquent un engagement créatif soutenu avec le très riche univers sonore de la première période tonale de Schoenberg. Par

moments, la partition de Adams semble être comme une prise de température de l'état de la musique orchestrale datant de l'année dans laquelle Schoenberg écrivit son traité. Et peut-être de manière significative, le second point culminant et le plus puissant du mouvement central est un hommage évident à l'écrasant et dissonant tutti à cause duquel la Dixième Symphonie de Mahler, inachevée à sa mort, est devenue célèbre par la suite. Des échos très marqués de Wagner, Strauss, Sibelius, Debussy, Ravel, Stravinsky, et même de la musique tonale de Schoenberg, abondent ailleurs dans la partition.

Sur un plan plus personnel, *Harmonielehre* fut en partie inspirée par des rêves et par l'intérêt que Adams porte aux écrits de Carl Jung. Le premier mouvement, en forme d'arche, s'ouvre et se clôt par des accords en mi mineur d'une animation explosive, un geste suggéré par un rêve surréel du compositeur dans lequel il vit un supertanker dans la baie de San Francisco s'élever dans le ciel "comme une fusée lanceur Saturn". Le deuxième mouvement est une réflexion sur la pensée de Jung à propos d'Amfortas (Amfortas), le roi de la légende médiévale du Saint-Graal, dont la blessure ne guérit jamais, et qui joue un rôle central dans le *Parsifal* de Wagner. Le titre engageant du finale, "Meister Eckhardt and Quackie", est également né

d'un rêve: Adams avait vu sa petite fille, surnommée "Quackie", à cheval perchée sur les épaules du mystique médiéval, Maître Eckhardt, tandis qu'ils planent parmi les corps célestes à la manière des figures peintes sur les hautes voûtes des vieilles cathédrales.

De manière appropriée, la musique commence avec une berceuse caractérisée par les délicats pépiements de trois flûtes piccolo. Des harmonies aux changements lents s'animent peu à peu, et ramènent l'auditeur à l'image du décollage du premier mouvement.

Short Ride in a Fast Machine

Composée pour le Great Woods Festival de Mansfield dans le Massachusetts où elle fut créée le 13 juin 1986 par le Pittsburgh Symphony Orchestra sous la direction de Michael Tilson Thomas, *Short Ride in a Fast Machine* est une brève pièce spectaculaire pour grand orchestre (avec des parties facultatives pour deux synthétiseurs). Publiée comme second volet d'un diptyque de "fanfares" pour orchestre - le premier est la très évocatrice *Tromba lontana* (Trompette lointaine) - l'œuvre suggère (selon la description du compositeur) la sensation de voyager dans une voiture de sport très performante, et le regret d'être monté dedant. Cependant, rares seront les auditeurs à avoir

du regret quand ils savouront cette excitante course musicale à vous couper le souffle. Elle fit beaucoup pour assurer la popularité internationale de la musique de Adams, et démontre que le "minimalisme" est bien autre chose qu'une simple répétitivité abrutissante.

Doctor Atomic Symphony

Bien que l'architecture compacte de la *Doctor Atomic Symphony*, donnée en première mondiale au Royal Albert Hall de Londres le 21 août 2007 par le BBC Symphony Orchestra sous la direction du compositeur, ait été liée à la Septième Symphonie en un seul mouvement de Sibelius, l'œuvre est loin d'être rétrograde. Elle rappelle avec force que dans ses ouvrages lyriques Adams s'est attaqué à maintes reprises à des sujets contemporains et souvent controversés, incluant la création d'un mythe politique moderne (*Nixon in China*, 1987) et le terrorisme international (*The Death of Klinghoffer*, 1991). La symphonie reprend des passages de son opéra en deux actes également provocant, *Doctor Atomic*, commandé par le San Francisco Opera avec le soutien financier de Roberta Bialek, et créé en 2005 avec le baryton Gerald Finley dans le rôle titre.

Écrit par le metteur en scène Peter Sellars et s'appuyant en grande partie sur des sources documentaires authentiques, le

livret de *Doctor Atomic* se concentre sur le personnage du célèbre physicien J. Robert Oppenheimer (1904–1967) pendant les préparations du premier essai de la bombe atomique construite dans le plus grand secret sous sa direction à Los Alamos au Nouveau-Mexique – le résultat de ce qui est connu sous le nom de Projet Manhattan. L'Acte I se situe dans le laboratoire du Projet Manhattan en juin 1945 et, de manière plus intime, dans la chambre de Oppenheimer et de Kitty, sa femme, alors qu'ils cherchent à comprendre les sentiments qu'ils éprouvent face à l'amour, la guerre et la paix. L'acte se termine sur le lieu du test à Alamogordo le 15 juillet. L'explosion de la première bombe atomique est prévue cette nuit-là au cours de ce qui se révèle être une tempête électrique potentiellement dangereuse. L'Acte II s'ouvre aux premières heures du jour suivant, avec le test prévu à 5h30 du matin; Kitty Oppenheimer et sa femme de chambre amérindienne (Tewa) observent avec anxiété les événements en sécurité depuis une distance de trois cents kilomètres avant le commencement de l'inexorable compte à rebours de l'explosion cataclysmique. L'opéra se termine avec un collage superposant des sonorités électroniques évocatrices tandis que l'orchestre joue le rôle du compte à rebours de manière hypnotique avec des

groupes d'accords violents et rituels. Tous les personnages portent des lunettes de soleil et regardent fixement dans le lointain, et on entend alors – en une prémonition glaciale des tragédies à venir de Hiroshima et Nagasaki – la voix désincarnée d'une femme qui supplie en japonais qu'on lui apporte de l'eau pour son fils blessé.

Bien que jouée sans interruption, la *Doctor Atomic Symphony* (qui n'utilise pas les sonorités contrôlées par ordinateur de l'opéra) possède trois sections distinctes. La première, "The Laboratory", est brève et commence par la violente ouverture de l'opéra, inspirée nous dit Adams par la musique d'Edgard Varèse. La deuxième section, "Panic", est plus longue que les deux autres réunies. Elle présente avec une énorme énergie une version instrumentale compacte de certains personnages et événements tels qu'ils apparaissent pendant la dangereuse tempête électrique de l'Acte II. La section qui clôt la symphonie emprunte son titre, "Trinity", au nom donné par Oppenheimer au lieu du test à Alamogordo. Elle fait référence à la Divine Meditation de John Donne, "Batter my heart, three-person's God", l'un des dix-neuf sonnets profondément spirituels publiés pour la première fois en 1633, deux ans après la mort du grand poète anglais jacobéen. Dans l'opéra, Oppenheimer chante ce poème dans

un moment de grande contemplation à la fin de l'Acte I, avec une musique faisant des allusions explicites aux gestes rhétoriques et tonaux du début du baroque. Sous sa forme symphonique, la mélodie intense de l'aria est jouée par une trompette solo, et le soliloque se termine avec la même bruyante pulsation harmonique en ré mineur qui conduit la première partie de l'opéra à sa conclusion pleine d'attente.

© 2013 Mervyn Cooke
Traduction: Francis Marchal

Le Royal Scottish National Orchestra est l'un des plus grands orchestres symphoniques d'Europe. Il fut formé en 1891 sous le nom de Scottish Orchestra; il devint le Scottish National Orchestra en 1950 et se vit accorder le patronage royal en 1991. Tout au long de sa grande histoire, il a occupé une place importante dans la vie musicale de l'Écosse, jouant notamment à la cérémonie d'ouverture du bâtiment du Parlement écossais en 2004. Des chefs d'orchestre célèbres tels George Szell, Sir John Barbirolli, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, Bryden Thomson, Neeme Järvi, Walter Weller, Alexander Lazarev et Stéphane Denève ont contribué à son succès. En 2012, le musicien et chef d'orchestre canadien anglais Peter

Oundjian a pris la fonction de directeur musical, et le Danois Thomas Søndergård celle de principal chef invité. L'orchestre jouit d'une réputation internationale pour la qualité de ses enregistrements: il a reçu un Diapason d'or de l'année, ainsi que huit nominations aux Grammy Awards au cours des dix dernières années. Plus de deux cents CD sont disponibles, la discographie de l'orchestre comprenant des enregistrements de l'intégrale des symphonies de Sibelius (Gibson), Prokofiev (Järvi), Nielsen (Thomson), Martinů (Thomson) et Rousset (Denève), ainsi que des œuvres orchestrales majeures de Debussy (Denève). Le Royal Scottish National Orchestra est l'une des formations nationales d'Écosse, subventionnée par le Gouvernement écossais dans le domaine du spectacle. www.rsno.org.uk

Peter Oundjian s'est imposé comme un bâtisseur d'orchestres et un séducteur d'auditeurs. Il est directeur musical du Toronto Symphony Orchestra depuis 2004 et du Royal Scottish National Orchestra depuis 2012. Parmi ses postes antérieurs, on peut citer ceux de principal chef invité et conseiller artistique du Detroit Symphony Orchestra. Né à Toronto, il a fait ses études en Angleterre, au Royal College of Music de Londres, avant d'étudier à la Juilliard School de New York.

Il a été le premier violon du Tokyo String Quartet et reste celui qui a occupé le plus longtemps ce poste. Il est professeur invité à la Yale School of Music depuis plus de trente ans. En tant que chef d'orchestre, il a reçu de nombreuses récompenses et honneurs prestigieux. Comme chef invité, il a été récemment invité à diriger l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm, l'Orchestre philharmonique d'Israël et l'Orchestre de Paris, et il se produira bientôt avec l'Orchestre symphonique de la Radio finlandaise et avec le Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlin. Il a poursuivi ses

relations avec l'Orchestre philharmonique de Radio France en donnant le concert inaugural du Festival du Printemps de Prague en 2013. Les points forts de son programme de concerts aux États-Unis sont des prestations avec les orchestres symphoniques de Detroit, Philadelphie, Chicago, Boston et San Francisco; il est en outre prévu qu'il dirige le Cincinnati Symphony Orchestra, le St Louis Symphony et le Houston Symphony dans un proche avenir. Plus loin de nous, Peter Oundjian a dirigé le Sydney Symphony Orchestra en Australie et l'Orchestre symphonique de la NHK au Japon.

Also available

Connesson
Cosmic Trilogy • The Shining One
CHSA 5076

Also available

Gershwin • Copland • Barber
American Piano Concertos
CHSA 5128

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

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

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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

A Hybrid SA-CD is made up of two separate layers, one carries the normal CD information and the other carries the SA-CD information. This hybrid SA-CD can be played on standard CD players, but will only play normal stereo. It can also be played on an SA-CD player reproducing the stereo or multi-channel DSD layer as appropriate.

Microphones

Thuresson: CM 402 (main sound) | Schoeps: MK22 / MK4 / MK6 | DPA: 4006 & 4011 | Neumann: U89
CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

Recording producer Brian Pidgeon
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Jonathan Cooper
Editor Ben Connellan
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Royal Concert Hall, Glasgow; 10 and 11 February 2013 (*Harmonielehre*) and 30 April 2013 (other works)
Front cover illustration by George Bryan Ward
Back cover photograph of Peter Oundjian by Sian Richards
Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)
Booklet editor Finn S. Gundersen
Publishers Associated Music Publishers, Inc., New York (*Harmonielehre*), Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd (other works)
© 2013 Chandos Records Ltd
© 2013 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

Royal Scottish National Orchestra, with its Music Director, Peter Oundjian

