

CD-852 DIGITAL

VAGN HOLMBOE

FOUR SYMPHONIC METAMORPHOSES

AALBORG SYMPHONY ORCHESTRA
OWAIN ARWEL HUGHES

HOLMBOE, Vagn (1909-1996)

Four Symphonic Metamorphoses

Epitaph, Op. 68/M. 189 (1954) (*Viking Musikforlag, Copenhagen*) **22'01**

Symphonic Metamorphosis No. 1

[1]	<i>Allegro con fuoco</i> –	8'08
[2]	<i>Andante tranquillo</i> – <i>Più mosso</i> – <i>Lento</i> – <i>Andante</i> –	8'59
[3]	<i>Allegro con brio</i>	4'53
-

[4] Monolith, Op. 76/M. 207 (1960) (*Wilhelm Hansen*) **8'25**

Symphonic Metamorphosis No. 2

Allegro con forza – *Andante tranquillo* – *Allegro* – *Allegro con forza***[5] Epilog, Op. 80/M. 213** (1961-62) (*Wilhelm Hansen*) **26'13**

Symphonic Metamorphosis No. 3

Allegro – *Adagio* – *Con moto* – *Allegro* – *Allegro molto* –
Sostenuto – *Allegro* – *Meno allegro***Tempo variabile, Op. 108/M. 254** (1971-72) (*Wilhelm Hansen*) **17'10**

Symphonic Metamorphosis No. 4

[6]	I. Tempo incostante
(<i>Allegretto fluente</i> – <i>Poco allegro</i> – <i>Meno mosso</i> – <i>Tempo giusto</i>) – <i>attacca</i> –	5'13
[7]	II. Tempesta (<i>Molto vivace</i>) – <i>attacca</i> –	3'17
[8]	III. Tempo calmo (<i>Andante tranquillo</i>) – <i>attacca</i> –	4'15
[9]	IV. Tempo piovoso e sereno (<i>Allegro</i> – <i>Poco meno allegro</i>)	4'25
-

Aalborg Symphony Orchestra (leader: Razvan Aliman)
Owain Arwel Hughes, conductor

When, after a long illness, the 86-year-old **Vagn Holmboe** passed away on 1st September 1996, during work on a string quartet, Danish music lost its greatest symphonist since Carl Nielsen. Convincing proof of this is offered by the complete recording of his symphonies (BIS-CD-843/846) – works composed over a period spanning almost sixty years, between 1935 and 1994. Nevertheless, Holmboe's shorter orchestral works also merit our attention.

Four of these share the subtitle 'Symphonic Metamorphoses', and they were composed between 1954 and 1972 – a much shorter timespan than the symphonies. Should this be taken to imply that the principle of metamorphosis might not in fact have occupied as central a rôle in Holmboe's musical production as has often been suggested? Be that as it may, there can be no doubt that he was greatly interested in it. For instance we find this view expressed in his short but significant book *Mellemspil* (Copenhagen, Edition Wilhelm Hansen 1961), in which he explains his ideas relating to the principle of metamorphosis in the following manner:

'Among the formal principles currently available I find that *metamorphosis* is the strongest – because, in addition to varying its material, it has a goal; it brings order to the process and enables it to create a pattern of the same perfection and balance as, for example, a classical sonata. Just as the dualistic sonata is the expression of an idea with close correspondence to the thoughts and conceptions of the time, so metamorphosis is also a characteristic expression of our time... The metamorphic element is based on a process of development which transforms the musical material into something different without it losing its identity, its fundamental characteristics. Metamorphic music is, therefore, by its very nature characterized by a unity which, *inter alia*, expresses the fact that conflicts, however powerful they may be, are always built of the same material and that contrasts can very well be complementary though not dualistic. Taking its point of departure in a complex of motifs, rhythms and sonorities, or in a series in which simple elements are musically recognizable, the transformation that takes place can be recognized and understood as a metamorphosis.'

'A simple variation, a juxtaposition of basic idea and transformation, will not be sufficient, because there must be development. This has a goal, and must therefore be characterized by order and logic – whether the transformations are one or many in number, and whether the metamorphosis passes through various stages or

occurs in a single, unbroken context. Every link in the process must clearly be an unavoidable necessity and eventually, to a decisive extent, point towards the final transformation.'

This is how Holmboe explained his viewpoint in 1961. Towards the end of his life, in one of the last major interviews he gave (*Dansk Musiktidsskrift* No. 7, 1989/90) he reinforced his position – but also expressed the difficulties that the principle of metamorphosis had caused for him:

'Unlike the variation form, the metamorphosis aims at a particular goal. It must reach completion in one way or another. Either death or eternal life, if I may put it like that. Variations alter and eventually turn around and end up where they started again. In a metamorphosis, like in sonata form, it must all lead somewhere. But I cannot accept that one is not allowed to repeat oneself, so I try to do so. This must naturally come from the material itself – it is to extend the repetition. I am tired of ideas and principles; they are the work of the Devil – they always lead to academic wickedness.'

If Holmboe's use of the word 'academic' implies that the constructional principle overshadows or stands in the way of the musical development, we can confidently state that the four symphonic metamorphoses are by no means academic works. Even though they are very different, the composer has succeeded in each case in establishing a wholly natural development – or, as he himself put it, 'an unavoidable necessity'.

Epitaph was composed in 1954 and dedicated to the BBC Third Programme, where it was first performed by the BBC Symphony Orchestra conducted by Stanley Robinson on 26th December 1954. In the very third bar the trumpets present the basic motivic material: first a descending minor second, then a descending minor third, followed by a rising major second and with a dotted rhythm that accompanies the motif in many of its guises.

The next piece, **Monolith** (1960) is the shortest of the four. Compared with *Epitaph*, it is scored for a somewhat smaller orchestra – but, because of the dominant writing for percussion instruments, its character is considerably more assertive. The work is catapulted into life by the bass drum and timpani, after which we hear a fragmentary string motif, then a more cohesive melodic torso in the trombones. Even in the central section, an *Andante tranquillo* with a gentle motif from the

muted violas, the music seems to be in the grip of an underlying sense of unease, and soon the percussion release another burst of energy. This comes to dominate the remainder of this very concentrated piece and, as a whole, the work certainly lives up to its title (a monolith is a pillar hewn from a single piece of stone). *Monolith* was first performed by the Aarhus Symphony Orchestra (then the Aarhus Municipal Orchestra) conducted by its then principal conductor, Per Dreier, on 9th September 1960.

After Vagn Holmboe had completed his *Eighth Symphony* ('Sinfonia boreale') in 1951-52, sixteen years were to pass before the *Ninth* saw the light of day. Admittedly, however, he had made a couple of false starts: first with the *Sinfonia in memoriam*, Op. 64 (1954) – which was even billed as 'Symphony No. 9' at its first performance – and then with his third and longest symphonic metamorphosis, *Epilog*, Op. 80 (1961-62), which already bore its final title and subtitle when the Gothenburg Symphony Orchestra under the Danish conductor Johan Hye-Knudsen gave its first performance in Gothenburg on 23rd November 1962.

In *Epilog* Holmboe uses slightly larger orchestral forces. From the outset the piece creates a distinctively dark, almost Sibelian atmosphere by means of a highly characteristic theme in the cellos and basses. This consists of three notes, E – G – A flat, and both its intervals and its characteristic rolling semiquaver motion based on the interval of a minor third (E – G) permeate the entire work. Unlike the other three symphonic metamorphoses, however, this one concludes with a return to the exact notes of the opening theme. In the last three bars, too, Holmboe affirms the truth that we had suspected all along: that this is really a work in the key of C, with E as the mediant, G as the dominant and A flat as the flattened sixth.

Tempo variabile was written for the Bergen Festival in Norway, where it was first performed on 24th May 1972 by the Musikselskabet Harmonien orchestra (now the Bergen Philharmonic Orchestra) under its then principal conductor Karsten Andersen. The work falls into four main sections, each separated from the next by a low note repeated five times, played by cellos, basses, timpani and bass drum. The first time this note is an F sharp, the second time an F and the third time a G. The first section, *Tempo incostante*, is bright and pastoral in character. The second section, *Tempesta*, is as stormy as its title demands, with the cellos' gliding chromatic theme with quarter-tones contributing greatly to the atmosphere. The third sec-

tion, *Tempo calmo*, develops in a quiet arch form, beginning with the above-mentioned low F from the cellos and basses, whilst the fourth and final section, *Tempo piovoso e sereno*, returns to brightness and radiance, with a leading rôle played by shimmering strings – a harmonic conclusion to a fascinating chapter in Holmboe's rich oeuvre, and confirmation that – as Holmboe himself so splendidly put it in his last book, *Det Uforklarlige* (Copenhagen, Gyldendal, 1981):

'In its purest form, the delight we take in music and experience we have of it are direct and immediate; it can be regarded as the expression of a perfect unity and conjures up a feeling of cosmic cohesion. It can provide an element of spiritual shock and, in happy moments, can cause mental elevation or comfort, raising the listener above everyday self-consciousness... It is of decisive importance that a feeling of identity is created between the one who is creative and those who are receptive when the listener experiences the music as if it were newly forged and therefore receives a similar insight to the composer's into the musical and psychic process, the relationship between the part and the whole, and in the temporal dimension in which the music unfolds.'

© **Knud Ketting 1998**

The **Aalborg Symphony Orchestra** was founded in 1943. Until 1979 its principal conductor was Jens Schrøder; after that János Fürst and Peter Erös held this position, and from September 1995 the Welsh conductor Owain Arwel Hughes has been principal conductor. Numerous world-famous soloists have appeared with the Aalborg Symphony Orchestra, including Anne-Sophie Mutter, Lord Menuhin, Birgit Nilsson, Jean-Pierre Rampal, Victor Borge, Pierre Fournier, Paul Tortelier, Kyung-Wha Chung and José Carreras. Among the guest conductors who have frequently appeared with the orchestra in recent years are Michel Tabachnik, Kees Bakels, Edward Serov, Ole Schmidt and Tamás Vető. This is the orchestra's fourth BIS recording.

As Associate Conductor of the Philharmonia Orchestra in London, the Welsh conductor **Owain Arwel Hughes** is one of Britain's leading conductors. He has appeared in the Royal Festival Hall and Barbican Centre, directing such works as Shostakovich's *Leningrad Symphony*, Verdi's *Requiem* and Elgar's *Violin Concerto* with

Itzhak Perlman as soloist. In 1987 he started a series of performances of large-scale choral works in collaboration with BBC Television, a project which continued in 1991. In 1986 he founded the Welsh Promenade Concerts, which are now an annual event of which he is Artistic Director. Hughes is a regular guest conductor with the BBC National Orchestra of Wales on radio and television and has a close relationship with the Hallé Orchestra in Manchester. He often conducts abroad and has made guest appearances in most of Europe and all of the Nordic countries. His first concerts in Denmark were with the Aarhus Symphony Orchestra in 1989. Since 1995 Owain Arwel Hughes has been chief conductor of another Danish orchestra, the Aalborg Symphony Orchestra.

Da den 86-årige **Vagn Holmboe** efter længere tids sygdom den 1. september 1996 sov ind midt i arbejdet på en strygekvarter, mistede det danske musikliv sin største symfoniker siden Carl Nielsen. Hvilket enhver kan overbevise sig om gennem den komplette indspilning (BIS-CD-843/846) af alle symfonierne, skrevet over et tidsrum på næsten 60 år, mellem 1935 og 1994. Men også Holmboes kortere orkesterværker fortjener opmærksomhed.

Fire af dem deler undertitlen "Symfonisk metamorfose", og de er komponeret over et betydelig kortere tidsrum end symfonierne, nemlig mellem 1954 og 1972. Skal vi nu tage dette som et tegn på, at metamorfose-princippet i virkeligheden ikke spillede en fuldt så gennemgående rolle i Holmboes musikalske produktion, som man ofte har set det fremstillet? Det skal vi måske nok, skønt der ikke kan være tvivl om, at han var stærkt optaget af det. Vi finder det blandt andet formuleret i hans lille, men betydningsfulde bog *Mellemspil* (København: Edition Wilhelm Hansen, 1961), hvor han udtrykker sine ideer om metamorfose-princippet på følgende vis:

"Blandt alle aktuelle form-muligheder finder jeg, at *metamorfosen* er den stærkeste, fordi den, udover at variere en substans, har et mål, der tvinger til orden i forløbet, og som vil gøre den i stand til at danne et mønster af samme finhed og balance som f.eks. en klassisk sonate. Ligesom den dualistiske sonate er udtryk for en idé med nøje tilknytning til samtidens tanker og forestillinger, således er også metamorfosen et karakteristisk udtryk for vor tid... Det metamorfotiske er baseret på en udviklingsproces, der forvandler et stof til et andet, uden at det mister sin identitet, sine grundegenskaber. Metamorfotisk musik er derfor i sit væsen præget af enhed, hvilket blandt andet vil sige, at modsætninger, hvor stærke de end er, altid er skabt af samme stofflige substans, og at kontraster nok kan være komplementære, men ikke dualistiske. Med udgangspunkt i et kompleks af motiv, rytme og klang, eller i en serie, hvis enkelte elementer er musikalsk genkendelige, vil den transformering, der finder sted, kunne opfattes og forstås som en metamorfose."

"En simpel variation, en sidestilling af basis-idé og transformation, vil ikke være tilstrækkelig, da der nødvendigvis må ske en udvikling. Denne har et mål og må derfor være præget af orden og logik, ganske uanset om der sker en eller flere transformationer, om forvandlingen sker gennem adskilte stadier eller om udviklingen er en eneste ubrudt sammenhæng. Hvert led i processen må fremstå som en

uomgængelig nødvendighed og eventuelt en afgørende grad pege hen mod den endelige forvandling.”

Således formulerede Holmboe sig altså i 1961. Mod slutningen af sit liv, i et af de sidste store interviews han gav (*Dansk Musiktidsskrift* nr. 7 1989/90), bekræftede han synspunktet, men fandt også ord for de vanskeligheder, som metamorfose-princippet havde beredt ham:

”Metamorfosen er, i modsætning til variationen, målrettet. Det må komme til en fuldendelse af en eller anden art. Enten død eller også evigt liv, om jeg så må sige. Variationerne varierer og vender eventuelt om og bliver sig selv igen. I metamorfosen må det som i sonateformen føre et sted hen. Men jeg kan ikke lide, at man ikke må gentage, så det forsøger jeg. Det må naturligvis komme fra materialet selv – det skal forlange gentagelsen. Jeg er ked af ideer og principper, det har Fanden skabt – det fører altid til akademisk dårligdom.”

Hvis man i Holmboes brug af ordet ”akademisk” skal lægge, at konstruktionsprincippet overskygger eller står i vejen for den musikalske udvikling, så kan man trygt konstatere, at de fire Symfoniske metamorfoser er meget uakademiske. Skønt indbyrdes forskellige er det i dem alle lykkedes komponisten at etablere en helt naturlig udvikling eller – med hans egne ord – ”en uomgængelig nødvendighed”.

Epitaph er komponeret i 1954 og tilegnet BBCs Third Programme, hvor det blev uropført den 26. december 1954 af BBC Symphony Orchestra dirigeret af Stanley Robinson. Allerede i dets tredje takt præsenterer trompeterne dets motiviske kernemateriale, først en faldende lille sekund og derefter en faldende lille ters efterfulgt af en stigende stor sekund og med en punkteret rytme, som følger det i mange af dets afskygninger.

Det følgende stykke, **Monolith** (1960) er det korteste af de fire stykker. Det er i forhold til **Epitaph** for et noget mindre orkester, men føles i kraft af den meget dominerende slagtdøjsgruppe væsentlig mere pågående i sin karakter. Stykket katalpuleres i gang af stortromme og pauker, som udløser først et forrevet strygermotiv og derefter en mere sammenhængende melodistump i basungruppen. Selv i stykkets midterdel, en *Andante tranquillo* med en smukt båret melodi i sordinerede bratscher, synes musikken præget af en underliggende uro, og snart udløser slagtdøjet en ny energiudladning. Den kommer til at præge resten af det koncentrerede forløb, og som helhed lever kompositionen absolut op til sin titel (en monolith er en søjle

hugget af én sten). *Monolith* blev uropført af den 9. september 1960 af Aarhus Symfoniorkester (dengang kaldet Aarhus Byorkester) under ledelse af orkestrets daværende chefdirigent Per Dreier.

Efter at Vagn Holmboe i 1951-52 havde skrevet sin 8. *Symfoni* ("Sinfonia boreale"), skulle der gå hele seksten år, før den 9. kom til verden. Men han havde taget tilløb et par gange. Først med *Sinfonia in memoriam*, opus 64 (1954), der ved uropførelsen tilmed bar titlen *Symfoni nr. 9*, og derefter med den tredje (og længste) Symfoniske metamorfose **Epilog**, opus 80 (1961-62), som dog havde fået sin endegyldige titel og undertitel inden uropførelsen i Göteborg den 23. november 1962 med det stedlige symfoniorkester dirigeret af den danske kapelmester Johan Hye-Knudsen.

I *Epilog* anvender Holmboe igen en lidt større orkesterbesætning. Stykket etablerer fra begyndelsen en særegen dunkel, næsten Sibelius-agtig atmosfære gennem et meget karakteristisk tema i celli og kontrabasser. Det består af tre toner, nemlig E, G og As, og både dets intervaller og dets karakteristiske rullende sekstendedsbevægelse over den lille tert (E-G) gennemsyrrer hele stykket. Men i modsætning til de tre andre Symfoniske metamorfoser slutter denne med en node-tro tilbagevendende til udgangstemaet. Og i stykkets sidste tre takter røber Holmboe så den hemmelighed vi har anet fra begyndelsen: at der i virkeligheden er tale om en C-tonalitet med E som tertsen, G som kvinten og As som den sænkede sekst.

Tempo variabile blev skrevet til Bergen Festspillene, hvor Musikselskabet Harmoniens Orkester uropførte det den 24. maj 1972 under ledelse af orkestrets daværende chefdirigent Karsten Andersen. Kompositionen falder i fire store dele, som hver adskilles af en fem gange gentaget dyb tone, spillet af celli, kontrabasser, pauker og stortromme. Første gang er det et Fis, anden gang et F og tredje et G. Første afsnit, *Tempo incostante*, er lyst og pastoralt i karakteren. Andet afsnit er præcis den stormscene, som dets overskrift, *Tempesta*, angiver med cellogruppens kromatisk glidende kvarttone-tema som stærkt bidragende stemningsskaber. Tredje del, *Tempo calmo*, udvikler sig i en rolig bueform ud fra det omtalte dybe F i celli og kontrabasser, mens fjerde og sidste del, *Tempo piovoso e sereno*, atter er lys og skinnende med hovedrollen til de lyse strygere – en harmonisk afslutning på et fascinerende kapitel i Vagn Holmboes rige kompositoriske virke. Og en bekræftelse på, hvad Holmboe selv så fint formulerede i sin sidste bog, *Det Uforklarlige* (København: Gyldendal, 1981):

"I sin reneste form er glæden over og oplevelsen af musik direkte og umiddelbar, den kan erfares som udtryk for en fuldkommen helhed og vække en følelse af kosmisk sammenhæng. Den kan give en sjælelig rystelse og i lykkelige øjeblikke skabe en løftelse eller lethed i sindet der bringer tilhøreren udover dagligdagens jeg-bevidsthed... Afgørende er, at der opstår en følelse af identitet mellem det skabende og modtagende menneske, når tilhøreren oplever musikken som da den blev skabt og derigennem får en tilsvarende indsigt som komponisten i det musikalske og psykiske forløb, i forholdet mellem delthed og helhed og i tidens dimension hvor musik udfoldes."

© **Knud Ketting 1998**

Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943. Frem til 1979 var Jens Schrøder orkestrets chefdirigent. Derefter har János Fürst og Peter Erös beklædt posten, og fra september 1995 er waliseren Owain Arwel Hughes ansat som chefdirigent. Adskillige verdensberømte solister har optrådt med Aalborg Symfoniorkester, bl.a. Anne-Sophie Mutter, Yehudi Menuhin, Birgit Nilsson, Jean-Pierre Rampal, Victor Borge, Pierre Fournier, Paul Tortelier, Kyung-Wha Chung og José Carreras, og blandt de seneste års regelmæssigt genkommende gæstedirigenter kan nævnes Michel Tabachnik, Kees Bakels, Edward Serov, Ole Schmidt og Tamás Vető.

Som Associate Conductor for Philharmonia i London er den walisiske dirigent **Owain Arwel Hughes** en af Storbritanniens førende, og han har givet koncerter i både Royal Festival Hall og Barbican Centre, hvor han med stor succes har fremført værker som Sjostakovitj's *Leningrad Symfoni*, Verdis *Requiem* og Elgars *Violinkoncert* med Itzhak Perlman som solist. I 1987 indledte han et TV-samarbejde med BBC om opførelse af store korværker, et samarbejde der fortsatte i 1991. I 1986 grundlagde han de nu årligt tilbagevendende Promenadekoncerter i Wales, som han er kunstnerisk leder af. Hughes er en hyppig gæst hos BBC National Orchestra of Wales i både radio og TV, og han har et nært samarbejde med Hallé Orchestra i Manchester. Hughes dirigerer ofte uden for England. Han har gæstet de fleste europæiske lande og alle de skandinaviske lande. Hans første koncerter i Danmark var med Aarhus Symfoniorkester i 1989. Fra 1995 er Hughes chefdirigent for Aalborg Symfoniorkester.

Als der 86-jährige **Vagn Holmboe** am 1. September 1996 nach längerer Krankheit mitten in der Arbeit an einem Streichquartett entschlief, verlor das dänische Musikleben seinen größten Symphoniker seit Carl Nielsen. Davon kann sich ein jeder anhand der Gesamtaufnahme (BIS-CD-843/846) seiner Symphonien überzeugen, die im Verlauf von fast sechzig Jahren geschrieben wurden, von 1935 bis 1994. Holmboes kürzere Orchesterwerke verdienen aber ebenfalls, beachtet zu werden.

Vier von ihnen tragen den Untertitel „Symphonische Metamorphosen“. Sie entstanden innerhalb eines wesentlich kürzeren Zeitraumes als die Symphonien, nämlich zwischen 1954 und 1972. Sollten wir das etwa als Zeichen dafür auffassen, daß das Metamorphosenprinzip in Wirklichkeit in Holmboes musikalischem Schaffen eine nicht ganz so konstante Rolle spielt, wie häufig dargestellt wird? Vielleicht ja, obwohl kein Zweifel daran besteht, daß ihn der Gedanke sehr stark beschäftigte. Dies kommt unter anderem in seinem kleinen aber bedeutungsvollen Buch *Mellem-spil (Zwischenspiel)*, Kopenhagen: Edition Wilhelm Hansen, 1961) zum Ausdruck. Dort drückt er seine Gedanken über das Metamorphosenprinzip folgendermaßen aus:

„Unter allen aktuellen Formmöglichkeiten finde ich, daß die *Metamorphose* die stärkste ist, weil sie nicht nur eine Substanz variiert, sondern auch ein Ziel hat, das eine Ordnung im Geschehen hervorzwängt, und das sie fähig machen will, ein Muster von derselben Klarheit und Ausgewogenheit wie etwa eine klassische Sonate zu schaffen. Auf dieselbe Art, wie die dualistische Sonate eine Idee zum Ausdruck bringt, die mit den Gedanken und Vorstellungen der Zeit verbunden ist, ist auch die Metamorphose ein charakteristischer Ausdruck unserer Zeit. ... Das Metamorphische basiert auf einem Entwicklungsprozeß, der einen Stoff in einen anderen verwandelt, ohne daß er seine Identität, seine grundlegenden Eigenschaften verliert. Das Wesen der metamorphischen Musik ist daher von Einheitlichkeit geprägt, und dies heißt u.a., daß Gegensätze, wie stark sie auch immer sein mögen, stets aus derselben Substanz entstehen, und daß Kontraste zwar komplementär sein können, aber nicht dualistisch. Mit Ausgangspunkt in einem Komplex aus Motiven, Rhythmus und Klang, oder in einer Serie, deren einzelne Elemente musikalisch erkennbar sind, wird die stattfindende Transformierung als Metamorphose aufgefaßt und verstanden werden können.“

„Eine einfache Variation, ein Nebeneinanderstellen von ideemäßiger Basis und

Transformation, wird nicht genügen, weil eine Entwicklung notwendig ist. Diese hat ein Ziel und muß daher von Ordnung und Logik geprägt sein, ziemlich gleichgültig ob eine oder mehrere Transformationen stattfinden, ob die Verwandlung durch verschiedene Stadien geht, oder ob die Entwicklung ein einziger, ununterbrochener Zusammenhang ist. Jedes Glied des Vorganges muß als unumgängliche Notwendigkeit erscheinen, und eventuell auf die endgültige Wandlung hinweisen.“

So drückte sich also Holmboe 1961 aus. Gegen Ende seines Lebens, in einem seiner letzten Interviews (*Dansk Musiktidsskrift* Nr. 7, 1989/90), bestätigte er diese Meinung, aber er fand auch Worte für die Schwierigkeiten, die ihm das Metamorphosenprinzip bereitet hatte:

„Im Gegensatz zur Variation ist die Metamorphose zielgerichtet. Sie muß zu einer Vollendung der einen oder anderen Art kommen. Entweder zum Tod oder zum ewigen Leben, wenn ich so sagen darf. Variationen variieren und kehren eventuell zurück, um wieder sich selbst zu werden. In der Metamorphose muß es, wie in der Sonatenform, irgendwohin führen. Ich kann es aber nicht leiden, daß man nichts wiederholen darf, und deshalb versuche ich es. Es muß natürlich aus dem Material selbst kommen – es soll die Wiederholung verlängern. Ich habe die Ideen und Prinzipien satt, die der Teufel geschaffen hat – das führt stets zu akademischen Schlechtigkeiten.“

Falls man Holmboes Gebrauch des Wortes „akademisch“ so deuten soll, daß das Prinzip der Konstruktion die musikalische Entwicklung überschattet oder ihr im Weg steht, kann man ruhig feststellen, daß die vier Symphonischen Metamorphosen sehr unakademisch sind. Obwohl sie unter sich verschieden sind, gelang es dem Komponisten in sämtlichen Fällen, eine völlig natürliche Entwicklung zu schaffen, oder – mit seinen eigenen Worten – eine „unumgängliche Notwendigkeit“.

Epitaph wurde 1954 komponiert und BBCs Third Programme gewidmet, wo die Uraufführung am 26. Dezember 1954 mit dem BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Stanley Robinson stattfand. Bereits im dritten Takt bringen die Trompeten das motivische Kernmaterial, zunächst eine fallende kleine Sekund, dann eine fallende kleine Terz, gefolgt von einer steigenden großen Sekund und mit einem punktierten Rhythmus, der ihr in vielen ihrer Abwandlungen folgt.

Das folgende Stück, **Monolith** (1960) ist das kürzeste der vier Stücke. Im Vergleich mit dem *Epitaph* ist es für ein etwas kleineres Orchester gesetzt, aber kraft

der stark dominierenden Schlagzeuggruppe ist sein Charakter wesentlich aufdringlicher. Das Stück wird von der großen Trommel und den Pauken in Gang katalpultiert, die zunächst ein zerstückeltes Streichermotiv auslösen, dann eine eher zusammenhängende Melodie in der Posaunengruppe. Selbst im Mittelteil des Stücks, einem *Andante tranquillo* mit einer schön getragenen Melodie in den gedämpften Bratschen, scheint die Musik von einer unterschwelligten Unruhe geprägt zu sein, und bald löst das Schlagzeug eine abermalige Energieentladung aus. Diese prägt dann den Rest des konzentrierten Verlaufes, und als Ganzes entspricht die Komposition eindeutig ihrem Titel (ein Monolith ist eine Säule aus einem einzigen Steinblock). *Monolith* wurde am 9. September 1960 vom Symphonieorchester Aarhus (damals Stadtorchester Aarhus genannt) unter der Leitung seines damaligen Chefdirigenten Per Dreier uraufgeführt.

Nachdem Vagn Holmboe 1951-52 seine 8. *Symphonie* („Sinfonia boreale“) geschrieben hatte, sollten fast sechzehn Jahre vergehen, bevor die neunte das Licht der Welt erblickte. Er hatte aber inzwischen ein paarmal den Ansatz gemacht. Zunächst mit der *Sinfonia in memoriam* op. 64 (1954), die bei der Uraufführung den Titel „Symphonie Nr. 9“ trug, dann mit der dritten (und längsten) Symphonischen Metamorphose ***Epilog*** Opus 80 (1961-62), die aber ihren endgültigen Titel und Untertitel bereits erhalten hatte, bevor die Uraufführung am 23. November 1962 in Göteborg stattfand, mit dem dortigen Symphonieorchester unter der Leitung des dänischen Kapellmeisters Johan Hye-Knudsen.

Im *Epilog* verwendet Holmboe wieder eine etwas größere Orchesterbesetzung. Das Stück etabliert vom Anfang weg eine seltsam dunkle, fast wie Sibelius anmutende Atmosphäre, durch ein sehr charakteristisches Thema in Celli und Kontrabässen. Es besteht aus drei Tönen, E, G und As, und das ganze Stück wird von diesen Intervallen und der charakteristischen, rollenden Sechzehntelbewegung über der kleinen Terz (E-G) geprägt. Im Gegensatz zu den drei anderen Symphonischen Metamorphosen endet aber diese mit einer notengetreuen Rückkehr zum Anfangsthema. Und in den drei letzten Takten des Stücks enthüllt Holmboe dann das Geheimnis, das wir von Anfang an geahnt hatten; daß es sich in Wirklichkeit um eine C-Tonalität handelt, mit E als Terz, G als Quint und As als kleiner Sext.

Tempo variabile wurde für die Festspiele in Bergen geschrieben, wo es am 24. Mai 1972 von Musikselskabet Harmoniens Orkester unter der Leitung des dama-

ligen Chefdirigenten Karsten Andersen uraufgeführt. Die Komposition hat vier große Abschnitte, die jeweils von einem fünfmal wiederholten, tiefen Ton getrennt werden, von Celli, Kontrabässen, Pauken und großer Trommel gespielt. Das erste Mal ertönt ein Fis, beim zweiten ein F und beim dritten ein G. Der erste Abschnitt, *Tempo incostante*, ist im Charakter hell und pastoral. Der zweite Abschnitt ist genau die Sturmszene, die der Titel *Tempesta* angibt, wobei das chromatisch gleitende Vierteltonthema der Cellogruppe stark zur Stimmung beiträgt. Der dritte Abschnitt, *Tempo calmo*, entwickelt sich in ruhiger Bogenform vom erwähnten tiefen F in den Celli und Kontrabässen, während der vierte und letzte Teil, *Tempo piovoso e sereno*, wieder hell und glänzend ist, mit den hellen Streichern in der Hauptrolle – ein harmonischer Schluß eines faszinierenden Kapitels in Vagn Holmboes reichem kompositorischem Wirken. Dazu eine Bestätigung dessen, was Holmboe selbst in seinem letzten Buch, *Det Uforklarlige (Das Unerklärliche)*, Kopenhagen, Gyldendal, 1981) so schön ausdrückte:

„In ihrer reinsten Form ist die Freude über die Musik und das Erlebnis der Musik direkt und unmittelbar. Sie kann als Ausdruck eines vollkommenen Ganzen empfunden werden, sie kann das Gefühl eines kosmischen Zusammenhanges erwecken. Sie kann die Seele erschüttern und in glücklichen Augenblicken eine Erhabenheit und eine Leichtigkeit des Gemüts hervorrufen, die den Hörer über das Ich-Bewußtsein des Alltags emporheben. Entscheidend ist, daß ein Gefühl von Identität zwischen dem schöpferischen und dem empfangenden Menschen entsteht, wenn der Hörer die Musik so erlebt wie zum Zeitpunkt, da sie geschaffen wurde, und dadurch einen Einblick in den musikalischen und psychischen Ablauf gewinnt, der jenem des Komponisten entspricht, im Verhältnis zwischen Teilen und Ganzem in der Dimension der Zeit, in welcher sich die Musik entwickelt.“

© **Knud Ketting 1998**

Das **Aalborg Symfoniorkester** wurde 1943 gegründet. Bis 1979 war Jens Schröder Chefdirigent des Orchesters. Seither hatten János Fürst und Peter Erös den Posten inne, und ab September 1995 ist der Waliser Owain Arwel Hughes als Chefdirigent engagiert. Zahlreiche weltberühmte Solisten traten mit dem Orchester auf, darunter Anne-Sophie Mutter, Yehudi Menuhin, Birgit Nilsson, Jean-Pierre Rampal, Victor Borge, Pierre Fournier, Paul Tortelier, Kyung Wha-Chung und José Carreras.

Unter den regelmäßig erscheinenden Gastdirigenten der letzten Jahre können Michel Tabachnik, Kees Bakels, Edward Serov, Ole Schmidt und Tamás Vető erwähnt werden. Dies ist die vierte BIS-Aufnahme des Orchesters.

Als Associate Conductor der Philharmonia in London ist der Waliser **Owain Arwel Hughes** einer der führenden Dirigenten Großbritanniens. U.a. konzertierte er in der Royal Festival Hall und dem Barbican Centre, wo er mit großem Erfolg Werke wie Schostakowitschs *Leningrader Symphonie*, Verdis *Requiem* und Elgars *Violinkonzert* dirigierte, letzteres mit Itzhak Perlman als Solist. 1987 begann er eine Fernsehzusammenarbeit mit dem BBC für Aufführungen großer Chorwerke. 1986 gründete er die jetzt jährlichen „Promenadenkonzerte“ in Wales, deren künstlerischer Leiter er ist. Hughes ist ein häufiger Gast des BBC National Orchestra of Wales in Rundfunk und Fernsehen, und er arbeitet eng mit dem Hallé-Orchester in Manchester zusammen. Hughes dirigiert häufig außerhalb Großbritanniens. Er gastierte in den meisten europäischen Ländern und in ganz Skandinavien. Seine ersten Konzerte in Dänemark fanden 1989 mit dem Aarhus Symfoniorkester statt. Seit 1995 ist er Chefdirigent des Aalborger Symphonieorchesters.

Quand, à l'âge de 86 ans, **Vagn Holmboe** mourut après une longue maladie et au milieu du travail sur un quatuor à cordes, la vie musicale danoise perdit son plus grand symphoniste après Carl Nielsen. Tout le monde peut s'en assurer grâce à l'enregistrement de toutes les symphonies (BIS-CD-843/846) qu'il a écrites dans une période de presque 60 ans, soit entre 1935 et 1994. Les œuvres symphoniques mineures de Holmboe méritent pourtant autant d'attention.

Quatre d'entre elles se partagent le sous-titre de "Métamorphoses symphoniques" et elles sont composées dans un laps de temps beaucoup plus court que les symphonies, soit entre 1954 et 1972. Cela veut-il dire que le principe de métamorphose n'a pas en réalité joué un rôle aussi important dans la production musicale de Holmboe qu'on l'a souvent dit? Peut-être bien mais il ne fait pas de doute qu'il s'y intéressait fortement. On trouve son opinion là-dessus dans son livre *Mellemspil* (Copenhague: Edition Wilhelm Hansen, 1961), petit de format mais non de contenu, où il exprime ses idées sur le principe de métamorphose de la façon suivante:

"Parmi toutes les possibilités actuelles de forme, je trouve que celle de *métamorphoses* est la plus forte parce que, en plus de varier une substance, elle a un but qui doit s'exprimer au cours de l'œuvre et qui veut lui permettre de créer un modèle de la même finesse et équilibre que, par exemple, une sonate classique. Comme la sonate dualiste est l'expression d'une idée au lien étroit avec les pensées et les idées de l'époque, de même les métamorphoses sont une expression caractéristique de notre temps... La métamorphose est basée sur un processus de développement qui transforme un matériel en un autre sans qu'il ne perde son identité, ses caractéristiques fondamentales. La musique de métamorphoses est ainsi en son essence dotée d'une unité, ce qui veut dire entre autres que les conflits, quelle que soit leur force, sont toujours créés à partir du même matériau et que les contrastes peuvent bien être complémentaires mais non dualistes. A partir d'un complexe de motifs, rythmes et sonorités ou d'une série où des éléments simples sont musicalement reconnaissables, la transformation qui a lieu peut être comprise et entendue comme une métamorphose."

"Une simple variation, une juxtaposition d'une idée fondamentale et d'une transformation ne sont pas suffisantes là où il doit y avoir un développement. Ce dernier a un but et doit ainsi être imbu d'ordre et de logique, peut-être indépen-

damment d'une ou de plusieurs transformations, si le changement advient grâce à des stades séparés ou si le développement est un seul contexte uninterrompu. Chaque maillon de la chaîne doit être une nécessité et éventuellement, à un degré décisif, indiquer la transformation finale."

Holmboe s'exprimait ainsi en 1961. Vers la fin de sa vie, dans l'une des dernières grandes interviews qu'il donna (*Dansk Musiktidsskrift* no 7, 1989/90), il confirma son point de vue mais il parla aussi des difficultés que le principe de métamorphose lui avait apportées:

"Contrairement à la variation, la métamorphose vise un but. Il doit y avoir un accomplissement d'une façon ou d'une autre. La mort ou la vie éternelle, si je peux m'exprimer ainsi. Les variations varient et virent de bord éventuellement et redeviennent elles-mêmes. Dans la métamorphose, il en est comme d'une forme de sonate: il faut qu'on aille quelque part. Mais je ne peux pas endurer qu'on ne doive pas reprendre, c'est pourquoi j'essaie. Cela doit naturellement provenir du matériel lui-même – il doit demander la reprise. Je suis fatigué des idées et principes, c'est l'invention du diable – ils mènent toujours au mal académique."

Si l'emploi du mot académique chez Holmboe indique que le principe de construction fait ombrage ou entrave le développement musical, on peut constater que les quatre métamorphoses symphoniques sont très peu académiques. Quoiqu'elles soient différentes, le compositeur a réussi partout à établir un développement tout à fait naturel ou – selon ses propres mots – "une nécessité inévitable."

Epitaphe est une composition de 1954 dédiée au troisième poste de la BBC où la création fut donnée le 26 décembre 1954 par l'Orchestre Symphonique de la BBC dirigé par Stanley Robinson. Dans la troisième mesure déjà, les trompettes présentent le matériel motivique central, d'abord une seconde mineure descendante, puis une tierce mineure descendante suivie d'une seconde majeure ascendante en rythme pointé qui se retrouve dans plusieurs de ses changements.

Le morceau suivant, **Monolithe** (1960), est le plus court des quatre. En comparaison à *Epitaphe*, il est écrit pour un orchestre un peu moindre mais il semble de caractère beaucoup plus énergique à cause de l'ensemble de percussion très dominant. La pièce est catapultée en marche par la grosse caisse et les timbales qui dégagent d'abord un motif déchiré aux cordes et un bout de mélodie plus cohérente aux trombones. Dans la partie centrale du morceau, un *Andante tranquillo* à la

douce mélodie aux altos en sourdine, la musique semble traversée d'une agitation sous-jacente et la percussion déclenche bientôt une nouvelle explosion d'énergie. Elle sera présente dans le reste du cours concentré et, comme tout, la composition fait justice à son titre (un monolithe est une colonne taillée dans une pierre). *Monolithe* fut créée le 9 septembre 1960 par l'Orchestre Symphonique d'Aarhus (appelé alors Orchestre de la Ville d'Aarhus) sous la direction de son chef d'alors, Per Dreier.

Après que Vagn Holmboe ait écrit sa 8e *symphonie* ("Sinfonia boreale") en 1951-52, il devait s'écouler 16 années avant la survenue de la 9e. Mais il s'était mis au travail quelques fois. D'abord avec *Sinfonia in memoriam* op. 64 (1954) qui, à la création, portait même le titre de Symphonie no 9, ensuite avec la troisième (et la plus longue) métamorphose symphonique *Epilogue* op. 80 (1961-62) qui avait pourtant reçu son titre et son sous-titre définitifs avant la création à Gothenbourg le 23 novembre 1962 avec l'orchestre symphonique local dirigé par le chef danois Johan Hye-Knudsen.

Dans *Epilogue*, Holmboe utilise encore un orchestre un peu augmenté. Le morceau dégage une atmosphère étrangement sombre, presque sibélienne, grâce à un thème très caractéristique aux violoncelles et contrebasses. Il se compose de trois notes, mi, sol et la bémol, et ses intervalles et mouvements caractéristiques de doubles croches roulantes sur la tierce mineure (mi-sol) emplissent toute la composition. Mais contrairement aux trois autres métamorphoses symphoniques, celle-ci se termine par un retour fidèle au thème du début. Et dans les trois dernières mesures, Holmboe trahit le secret que nous avions soupçonné depuis le début: qu'il s'agit en réalité d'une tonalité de do avec mi comme tierce, sol comme quinte et la bémol comme sixte mineure.

Tempo variabile fut écrit pour le festival de Bergen où le Musikselskabet Harmoniens Orkester (aujourd'hui l'Orchestre Philharmonique de Bergen) le créa le 24 mai 1972 sous la direction du chef d'alors de l'orchestre, Karsten Andersen. La composition se divise en quatre grandes sections séparées par une note grave, répétée cinq fois, jouée par les violoncelles, contrebasses, timbales et grosse caisse. Il s'agit la première fois d'un fa dièse, la deuxième d'un fa, et la troisième d'un sol. La première section, *Tempo incostante*, est de caractère clair et pastoral. La seconde section est exactement la scène d'orage que son sous-titre, *Tempesta*, annonce avec

le thème de quarts de ton glissant chromatiquement aux violoncelles, qui contribue fortement à créer l'atmosphère. La troisième partie, *Tempo calmo*, se développe en une forme d'arche mouvementée à partir du fa grave aux violoncelles et contrebasses tandis que la quatrième et dernière partie, *Tempo piovoso e sereno*, est de nouveau claire et brillante et le rôle principal est donné aux cordes aiguës – une fin harmonique d'un chapitre fascinant dans le riche œuvre de composition de Vagn Holmboe. Et une confirmation de ce que Holmboe formula lui-même si bien dans son dernier livre, *Det Uforklarlige (L'Inexplicable)*, (Copenhague: Gyldendal, 1981):

“Dans sa forme la plus pure, la joie d'une expérience musicale est directe et immédiate, elle peut être perçue comme l'expression d'une unité parfaite et éveiller un sentiment de cohésion cosmique. Elle peut donner un choc psychique et, dans des moments heureux, créer une élévation ou une aisance de l'esprit qui élève l'auditeur au-dessus de la conscience quotidienne du moi... Un sentiment d'identité entre l'homme créateur et le receveur est décisif quand l'auditeur fait l'expérience de la musique comme lorsqu'elle fut écrite et connaît ainsi une pénétration correspondante à celle du compositeur du déroulement musical et psychique dans la relation entre la partie et le tout et dans la dimension temporelle où la musique se déroule.”

© **Knud Ketting 1998**

L'Orchestre Symphonique d'Aalborg fut fondé en 1943. Jens Schrøder en fut le chef principal jusqu'en 1979. Le poste fut ensuite occupé par János Fürst et Peter Erös et, depuis septembre 1995, par Owain Arwel Hughes qui est originaire du Pays de Galles. Parmi les solistes de renommée internationale qui se sont produits avec l'orchestre, nommons Anne-Sophie Mutter, Yehudi Menuhin, Birgit Nilsson, Jean-Pierre Rampal, Victor Borge, Pierre Fournier, Paul Tortelier, Kyung Wha-Chung et José Carreras; ces dernières années, la formation a été régulièrement dirigée par des chefs invités tels que Michel Tabachnik, Kees Bakels, Edward Serov, Ole Schmidt et Tamás Vető. Ceci est le quatrième disque BIS de l'Orchestre Symphonique d'Aalborg.

Le chef assistant de la Philharmonie de Londres, le Gallois **Owain Arwel Hughes** est l'un des principaux chefs de la Grande-Bretagne; il a donné des concerts au Royal Festival Hall et au Barbican Centre où il a dirigé avec grand succès des œuvres telles que la *Septième Symphonie* ("Leningrad") de Chostakovitch, le *Requiem* de Verdi et le *Concerto pour violon* d'Elgar avec Itzhak Perlman. En 1987, il entreprit une collaboration avec la télévision de la BBC visant l'exécution de grandes œuvres chorales; la collaboration se poursuivait en 1991. En 1986, il institua les concerts Promenade à Wales, maintenant annuels, dont il est le directeur artistique. Hughes est souvent invité à diriger l'Orchestre Symphonique Gallois de la BBC à la radio et à la télévision et il travaille en étroite collaboration avec l'Orchestre Hallé à Manchester. Hughes dirige souvent hors de l'Angleterre. Il a visité la plupart des pays européens et toute la Scandinavie. Il donna son premier concert au Danemark à la tête de l'Orchestre Symphonique d'Aarhus en 1989. Hughes est chef principal de l'Orchestre Symphonique d'Aalborg depuis 1995.

The complete **Vagn Holmboe Symphony Cycle** is already available on BIS, with the Aarhus Symphony Orchestra conducted by Owain Arwel Hughes.

Nos. 1, 3 & 10: BIS-CD-605

No. 2 and Sinfonia 'in Memoriam': BIS-CD-695

Nos. 4 & 5: BIS-CD-572

Nos. 6 & 7: BIS-CD-573

Nos. 8 & 9: BIS-CD-618

Nos. 11, 12 & 13: BIS-CD-728

or as a boxed set: BIS-CD-843/846

(6 CDs for the price of 4)

Recording data: [1-2] May 1997; [3-7] December 1996 at the Aalborg Hall (Aalborghallen), Denmark
Balance engineer/Tonmeister: [1-2] Hans Kipfer; [3-7] Jens Braun
Neumann microphones; Studer 961 mixer; Fostex PD-2 DAT recorder, Stax headphones

Producer: Robert Suff

Digital editing: Jeffrey Ginn

Cover text: © Knud Ketting 1998

Translations: Andrew Barnett & William Jewson (English); Julius Wender (German);
Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover photograph: Meta May Holmboe

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

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

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

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

info@bis.se www.bis.se

© 1996 & 1997, © 1998, BIS Records AB

OWAIN ARWEL HUGHES

Photo: © Hanya Chlala