

Joseph Haydn

Sinfonia Concertante in B flat

Symphony No.100 in G "Militär" - "Military"

L' Isola diablitata

HYBRID MULTICHANNEL

Netherlands Chamber Orchestra

Gordan Nikolić

SUPER AUDIO CD

Joseph Haydn (1732 - 1809)

L'isola disabitata (1779)

- 1 Overture (Sinfonia) 7. 15

Sinfonia Concertante in B flat (1792)

- 2 Allegro 8. 55
3 Andante 3. 56
4 Allegro con spirito 6. 20

Soloists (track 2, 3, 4):

Gordan Nikolić, violin • **Herre-Jan Stegenga**, cello

Toon Durville, oboe • **Margreet Bongers**, bassoon

Symphony No. 100 in G, "Militär - Military" (1794)

- 5 Adagio – Allegro 7. 30
6 Allegretto 6. 46
7 Minuet – Moderato 5. 00
8 Finale – Presto 5. 09

Netherlands Chamber Orchestra

Gordan Nikolić, leader

Total playing-time: 51. 08

Recording venue: Yakult Hall, Beurs van Berlage, Amsterdam (9/2006)

Executive Producer / Recording Producer: Job Maarse

Balance Engineer: Jean-Marie Geijzen • Recording Engineer: Roger de Schot

Editing: Ientje Mooij

Biographien auf Deutsch und Französisch

finden Sie auf unserer Webseite.

Pour les versions allemande et française des biographies,

veuillez consulter notre site.

www.pentatonemusic.com

Haydn in Esterháza and London

The uninhabited island

The court of the Esterházy was known throughout Europe for its splendour and magnificence. During a trip to France in 1764, Nikolaus Esterházy had been so impressed by the grandeur of Versailles that he decided to build a summer residence in Esterháza to rival the French example. And if we are to believe the descriptions of contemporaries, he was as good as his word. Magnificent parties were held at Esterháza, and each occasion was accompanied by music and theatrical performances. The 'Beschreibung des Hochfürstlichen Schlosses Esterháss' (= description of the royal palace Esterháss), dating from 1784, contains the following passage: "Every day both serious and comic operas, as well as German comedies, are staged, which are always attended by Prince Esterházy. The performance usually begins at six o'clock at night. What the eyes and ears experience here, is impossible to describe. The music stemming from the full orchestra penetrates the soul,

ranging from the most moving tenderness to the greatest possible brute force produced by the instruments. Mr. Haydn, the great composer who serves the prince as musical leader, is himself also in charge of the excellent illumination, which provides the most deceptive tableaux. Clouds bearing gods slowly descend, rising again after some time to disappear from view. At times, one thinks that one is in a beautiful garden; at others, in an enchanted forest or manorial hall."

These words illustrate the important status accorded to opera at the court. Another proof of this is the speed with which performances were resumed following an outbreak of fire in the theatre on November 18, 1779. That fire must have caused a great deal of damage. The *Pressburger Zeitung* reported the following: "[The damage] will amount to more than 1,000,000 Gulden according to various sources. Two beautiful clocks; the gorgeous theatre costumes; the entire music collection, which was collated at great expense over a long period of time; the musical instruments, among which the magnificent Flieg [harpsichord] of the reputed Kapellmeister Haiden [sic]

and the concert violin of the virtuoso Lotschi [Luigi Tomasini]; everything was lost to fire and flame.”

Nevertheless, just one month later on December 6 – the birthday of Prince Nikolaus Esterházy – Haydn succeeded in staging a new opera: *L'isola disabitata* (= the uninhabited island), to a libretto by the reputed lyricist Pietro Metastasio. Haydn himself called the work an ‘azione teatrale’, but it is very similar to an opera seria (which is remarkable, as generally there was a marked preference at Esterháza for operas of a more light-hearted nature and content). *L'isola disabitata* is also remarkable for not containing any *secco* recitatives: it is through-composed in the style of Hasse, and the recitatives are accompanied by the entire orchestra.

The overture to *L'isola disabitata* has a symphonic character. The work is written in a minor key (G minor), as were many symphonies written by Haydn at the time: the atmosphere of the work is also consistent with the ‘Sturm und Drang’ movement. Large parts of the overture follow the basic lay-out of a traditional Italian *sinfonia* (fast – slow – shortened repetition of

the fast part), yet in a number of places Haydn deviates from this pattern, for instance, by placing a dramatic slow introduction before the first Vivace assai.

“A bloody harmonious war”

One of the most important associations in the history of music began with the now-famous sentence: “I am Salomon from London and have come to fetch you. Tomorrow we shall conclude an agreement.” The German-born violinist and impresario Johann Peter Salomon was one of the first major private entrepreneurs to organize concerts. His concerts in London were held in high esteem, as he managed time after time to entice interesting singers and instrumentalists to the capital. Joseph Haydn and Wolfgang Amadeus Mozart were high on his wish list. Salomon’s timing could not have been better, when he invited Haydn to come to London to give a number of concerts featuring his own compositions in the Hanover Square Rooms during the season 1791/1792: for, although following the death of Nikolaus Esterházy Haydn remained in his position of court *Kapellmeister*

at the court of his successor Anton, the latter was not very interested in music. Apparently, during Haydn’s farewell supper, which was held on December 14, 1790, Salomon also offered Mozart a contract to come to London the following season. However, this was a journey that Mozart would never undertake, as he died on December 5, 1791.

Salomon expected a great deal from Haydn: the composer was requested to compose and conduct one opera (*L'anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice*), six symphonies and 20 other works. But the concerts were a major success in London, and “by particular desire,” Haydn had to repeat various symphonies during his first season.

Thanks to the success of the association between Haydn and Salomon, a rival concert organizer – the Professional Concerts – decided to invite to London Haydn’s former pupil, the French composer Ignace Pleyel. Pleyel’s *concertante* symphonies were received with general admiration. They consisted on the whole of three movements, and were an interim form between the solo concerto and

the symphony, in which a number of soloists entered into dialogue with the orchestra.

Haydn was “not amused,” as is apparent from a letter to his friend Marianne von Genzinger, dated January 17, 1792: “...a bloody harmonious war will commence between master and pupil...” Salomon and Haydn decided to fight Pleyel with his own weapons. Thus Haydn wrote a *sinfonia concertante* for violin, oboe, cello, bassoon and orchestra. The work was given its première on March 9, 1792, in the fourth subscription concert presented by Salomon, during which the latter himself played the highly demanding violin part. Haydn’s scheme was a success, as both the press and the audience reacted with extraordinary enthusiasm to this work, which was written in the French style. The “Oracle” reported the following: “Haydn directed for the first time the performance of a new concertante – the third movement of which seemed expressly calculated to shew the brilliancy of Salomon’s, and the sweetness of his tone. The prevailing manner of this master pervaded every movement – it had all his usual grandeur, con-

trasted by the levity of airy transition, and the sudden surprises of abrupt rests... The Company were brilliant." And "The Monday Herald" agreed with the former: "The last performance at Salomon's Concert deserves to be mentioned as one of the richest treats which the present season has afforded. A new concertante from Haydn combined with all the excellencies of music; it was profound, airy, and original, and the performance was in unison with the merit of the composition. Salomon particularly exerted himself on this occasion, in doing justice to the music of his friend Haydn."

Just a week later, the Sinfonia Concertante was repeated at the request of the public. In the meantime, Haydn and Pleyel had also made their peace, London was big enough for the both of them. Haydn writes the following: "Pleyel behaved so modestly towards me upon his arrival that he won my affection again... We shall share our laurels equally and each go home satisfied."

The kitten that turned out to be a tiger

Haydn left London in June 1792, but was back again by February 4, 1794. This time, he had no fear of rivals, as the Professional Concerts had gone bankrupt in the meantime. Nevertheless, Haydn had a full agenda yet again. There were 12 concerts programmed, with new compositions for each, including 6 symphonies. On March 31, 1794, Haydn presented his Symphony No.100, the *Military*, to his audience. The title was written on the bills, and as such must have been conceived of by Haydn or Salomon. In later editions, the symphony is also named the *Turkish* Symphony. Both titles refer to the use of the bass drum (played with two different drum-sticks simultaneously), cymbals, and triangle in the second and fourth movements.

The various skirmishes with the Turks that led to the siege of Vienna also resulted in the introduction to Western music of percussion instruments, as employed in the music for the Janissaries. This combination of bass drum, cymbals and triangle (whether or not including resonating rings) was subsequently employed

by many composers either to achieve an exotic effect (as in Mozart's *Die Entführung aus dem Serail* = Abduction from the Seraglio, written two years previously), or as a reference to the terrors of the war.

The second movement of Haydn's *Military* Symphony is based on a divertimento for hurdy-gurdy, which he had written in 1786 for the King of Naples. However, he transforms this rustic melody into a slow march, reinforced by the percussion of the music for the Janissaries. The March is interrupted by a military trumpet-call, after which the battle begins with an unprecedentedly *fortissimo* A-flat chord. For six bars, there is no sign of melody or rhythm, just this one cry of despair. At the time, the audience reacted enthusiastically to this movement, with "absolute shouts of applause".

By means of contrast, this is followed by a chivalrous minuet. At first, the Finale appears to be carefree and frolicsome, but at the end the military music disperses the cheerful atmosphere. The prominent musicologist Donald Tovey described this movement imaginatively as: "...a kitten,

until Haydn shows it to be a promising young tiger." It is interesting to see that, until the middle of last century, this symphony was considered by commentators to be a proud and heroic composition. More recently, though, the symphony has often been interpreted as an anti-military and anti-war work, in part due to the influence of an article written by Nikolaus Harnoncourt. Each era redefines the meanings behind Haydn's music, which remains as fascinating as it was over two centuries ago. The words of the *Morning Chronicle* from April 15, 1795 provide a beautiful summary of this: "This wonderful man never fails; and the various powers of his inventive and impassioned mind have seldom been conceived with more accuracy by the Band, or listened to with greater rapture by the hearers, than they were on this evening."

Ronald Vermeulen

English translation: Fiona J. Stroker-Gale

Gordan Nikolić

Gordan Nikolić was born in 1968 and began playing violin at the age of seven. In 1985, he entered the Musikhochschule Basel to study with violinist/conductor Jean-Jacques Kantorow. Four years later, he graduated with the highest honours, as both teacher and soloist. He also worked with Lutoslawsky and Kurtág and developed an interest in both Baroque and contemporary music. He is the recipient of several international awards, which include the Tibor Varga, Niccolò Paganini, Città di Brescia, and Vaclav Hlmal prizes.

In 1989, he was appointed Leader of the Orchestre d'Auvergne, which he conducted regularly from his leader's chair: for instance, during a tour of Germany in 1993. In 1996, he was appointed Leader of the Lausanne Chamber Orchestra, and later he also became Leader of the Chamber Orchestra of Europe. In 1997, he was invited to become Leader of the London Symphony Orchestra.

In 2005, Gordan Nikolić was invited by the London Symphony Orchestra to be the soloist in three important projects: Schumann's Violin Concerto

under Daniel Harding, Brahms's Violin Concerto under Sir Colin Davis, and Beethoven's Triple Concerto, with pianist Emmanuel Ax and cellist Tim Hugh, under Bernard Haitink at the Barbican Centre in London.

He has conducted the Chamber Orchestra of the London Symphony Orchestra, the Orchestre National d'Île-de-France, the Manchester Camerata, and the Rotterdam Philharmonic Orchestra, among others: during the 2005/2006 season, he conducted the Orchestre de Lille.

Since 2004, he has been Artistic Director of the Nederlands Kamerorkest (= Netherlands Chamber Orchestra), which is based in Amsterdam. With this orchestra, he has programmed various memorable productions, such as Stravinsky's *L'histoire du soldat* with kinetic painter Norman Perryman, and Weill's *Die sieben Todsünden* with theatre company Dogtroep. Nikolić has already recorded several CDs with the Netherlands Chamber Orchestra, which include works by Britten, Bartók and Hartmann, among others.

In 2000, he was appointed "Prince Consort Professor" for string ensembles at the Royal College of Music.

Since September 2003, he has also been a professor at the Guildhall School of Music. In the Netherlands, Nikolić also teaches at the Rotterdam Academy for Classical Music.

Gordan Nikolić has a special interest in chamber music, and is regularly invited to perform at various festivals. These include the Musique à l'Empéri Festival, Edinburgh Festival, Daytona Music Festival, Chaise-Dieu Festival and the London Proms, where he has performed with such musicians as Vladimir Mendelssohn, Pieter Wispelwey, Christophe Coin, Eric Le Sage, Maria João Pires, Mikhail Pletnev, Emmanuel Ax, Leif Ove Andsnes and Tim Hugh. Recently, he has joined the Vellingur String Quartet.

He has performed as a soloist with the Orchestre de la Suisse Romande, the Orchestre Symphonique de Bâle, the Combattimento Consort Amsterdam, the Israel Chamber Orchestra and the London Symphony Orchestra. In 2001, he played the Walton Violin Concerto with the London Symphony Orchestra under André Previn. In 2003, he performed the Brahms Double Concerto with the London Symphony Orchestra under

Bernard Haitink, which was recorded for the 'LSO Live' label, as well as Paganini's Violin Concerto No. 1 in five concerts in Holland. He gave the première of James MacMillan's Violin Concerto, *Deep But Dazzling Darkness*, under the baton of the composer with the London Symphony Orchestra.

Gordan Nikolić has made many recordings for various labels (including Olympia, Lyrix and Syrius), exploring the lesser-known violin repertoire. One of his recordings, dedicated to Vivaldi, was nominated "Recording of the Month" in Holland, and his Bach recording received an award from DRS3, Switzerland's cultural radio channel.

Gordan Nikolić plays a Lorenzo Storioni violin dating from 1794.

Nederlands Kamerorkest

The Nederlands Kamerorkest (= Netherlands Chamber Orchestra) was founded in 1955 and gave its first concert that year during the Holland Festival. Szymon Goldberg – the legendary violinist, conductor and pedagogue – was artistic director of the ensemble for the first 22 years. Goldberg then appointed David

Zinman as second conductor (alongside himself) and, jointly, they raised the level of the orchestra to equal that of any top international chamber ensemble. They were succeeded in 1979 by Antoni Ros Marbà, who led the orchestra until 1986. From 1986 to 2002, Hartmut Haenchen was chief conductor of the ensemble, with Philippe Entremont as permanent guest conductor.

Since 2003, Yakov Kreizberg has been chief conductor of the Nederlands Kamerorkest. In September 2004, top violinist Gordan Nikolić was appointed Artistic Director and Leader of the Nederlands Kamerorkest. As such, he regularly leads the orchestra from within.

The Nederlands Kamerorkest gives about 25 concerts per year in the major Dutch concert halls, including the Concertgebouw. Each season, the orchestra also accompanies a number of productions of the Nederlandse Opera at the Muziektheater in Amsterdam. Apart from the many Rossini and Mozart operas, the orchestra has performed numerous contemporary operas to great critical acclaim. For instance,

the world-première of Alexander Knaifel's *Alice* in September 2001; and the production of *Tea* by the Chinese/American composer Tan Dun in January 2003 was also a major success. In March 2005, the orchestra accompanied Bellini's opera *Norma*, and performances of Rossini's *Il barbiere de Siviglia* are scheduled for January 2006. In autumn 2006, the orchestra will accompany the Nederlandse Opera in the Mozart-Da Ponte trilogy at the Amsterdam Muziektheater.

The Nederlands Kamerorkest has toured extensively to countries such as the United States, Middle and South America, Canada, Australia, Japan, China and almost all European countries. It has performed at many festivals, including the Wiener Festwochen, Prager Frühling, Edinburgh Festival, Granada Festival and La Folle Journée (Nantes 2002).

Since its foundation, the Nederlands Kamerorkest has worked with prominent guest conductors such as Darius Milhaud, Rudolf Barshai, Carlo Maria Giulini, Erich Leinsdorf, Yehudi Menuhin, Hans Vonk and Edo de Waart. The numerous world-famous soloists who have per-

formed with the orchestra include Elly Ameling, Maurice André, Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy, Alfred Brendel, Gidon Kremer, Radu Lupu, Anne-Sophie Mutter, Isabelle van Keulen, Jean-Pierre Rampal, Marie-Claire Alain, Han de Vries and Mstislav Rostropovich. During a successful three-year project, Christian Zacharias performed Mozart's complete piano concertos from behind the piano.

The Nederlands Kamerorkest has an extensive repertoire available on CD. Some recordings dating from the LP era – which include a Mozart Piano Concerto featuring Martha Argerich, and Szymon Goldberg's Bach programmes – have since been re-released on CD for their historic value, and new CD recordings on the PentaTone label are scheduled.

During the 2005-2006 season, the Nederlands Kamerorkest celebrated its 50th anniversary with an anniversary concert at the Amsterdam Concertgebouw, among others.

www.orkest.nl

Haydn in Esterháza und London

Die wüste Insel

Der Prunk des Hofes Esterházy war in ganz Europa in aller Munde. Während einer Frankreichreise im Jahre 1764 war Nikolaus Esterházy derart von Versailles beeindruckt gewesen, dass er den Plan fasste, in Esterháza eine Sommerresidenz zu bauen, die dem französischen Vorbild in nichts nachstehen sollte. Und wenn man den Aussagen von Zeitgenossen Glauben schenken darf, ist ihm dies vollauf gelungen. Auf Schloss Esterháza wurden große Feste gefeiert, die durch Musik und Theater nochmals aufgewertet wurden. In einer „Beschreibung des Hochfürstlichen Schlosses Esterháss“ von 1784 erfährt man folgendes. „An jedem Tag werden ernste und komische Opern und deutsche Komödien gespielt, denen Fürst Esterházy stets beiwohnt. Meist beginnt die Vorstellung um sechs Uhr des Abends. Schwer ist es in Worte zu fassen, was Auge und Ohr hier geboten. Die Musik des großen Orchesters – von anrührender Zartheit bis zur heftigsten Gewalt der Instrumente – durchdringt die Seele.

Herr Haydn, der große Tonkünstler, der als musikalischer Leiter im Dienste des Fürsten steht, dirigiert selbst auch die vortreffliche Beleuchtung bei den außergewöhnlichsten Tableaus. Langsam senken sich Wolken hernieder, auf denen Götter sitzen, bevor sie nach einiger Zeit wieder aufsteigen und die Szenerie verlassen. Man wähnt sich in einem allerlieblichsten Garten, dann wieder in einem Zauberwald oder einem herrlichen Saal.“

Diese Sätze unterstreichen die außergewöhnliche Rolle, welche die Oper am Hof spielte. Beleg hierfür ist auch die schnelle Wiederaufnahme der Aufführungen nach dem Theaterbrand vom 18. November 1779. Das Feuer muss einen beträchtlichen Schaden angerichtet haben. In der Pressburger Zeitung stand: „[Der Schaden] wird nach verschiedenen augenscheinlichen Berichten über 1000.000 Gulden angegeben. Zwo schöne Uhren; die prächtige Theaterkleidung; alle Musikalien, an welche lange und mit vielen Kosten gesammelt wurde; die musikalischen Instrumente, worunter der schöne Flieg [Cembalo] des berühmten Kapellmeisters Haiden [sic] und die Konzertvioline des Virtuosen

Lotschi [Luigi Tomasini], alles ist ein Raub der Flamme geworden.“ Aber bereits einen Monat später, am 6. Dezember zum Geburtstag des Fürsten Nikolaus Esterházy, gelang es Haydn, eine neue Oper aufzuführen: *L'isola disabitata* (Die wüste Insel) auf ein Libretto des berühmten Textdichters Pietro Metastasio. Haydn selbst bezeichnete das Werk zwar als „azione teatrale“, das Werk weist aber vor allem Übereinstimmungen zur opera seria auf, was insofern bemerkenswert ist, als man auf Schloss Esterháza eigentlich viel eher leichtere Opern bevorzugte. Ferner ist bei *L'isola disabitata*“ bemerkenswert, dass die Oper im Stile von Hasse durchkomponiert ist und die Rezitative orchesterbegleitet sind.

Die Ouvertüre zu *L'isola disabitata* hat symphonischen Charakter. Sie steht, wie viele Symphonien Haydns aus dieser Zeit, in einer Molltonart (g-moll) und legt eine Art „Sturm und Drang“-Atmosphäre an den Tag. Formal orientiert sich die Ouvertüre an der traditionellen italienischen Sinfonia (schnell – langsam – verkürzte Wiederholung des schnellen Teils), aber an einigen Stellen weicht Haydn doch

vom Formschema ab, wenn er etwa vor das erste Vivace assai eine langsame, dramatische Einleitung setzt.

„A bloody harmonious way“

Mit den berühmt gewordenen Worten „I am Salomon from London and have come to fetch you. Tomorrow we shall conclude an agreement“, begann eine der wichtigsten Kooperationen der Musikgeschichte. Der in Deutschland geborene Geiger und Impresario Johann Peter Salomon zählte zu den ersten wirklich wichtigen privaten Konzertveranstaltern. Seine Konzerte in London standen hoch im Kurs, gelang es Salomon doch immer wieder, interessante Sänger und Instrumentalisten in die englische Hauptstadt zu locken. Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart standen ganz oben auf seiner Wunschliste. Und da Haydn nach dem Tod von Fürst Nikolaus Esterházy dem Titel nach zwar noch als Hofkapellmeister bei dessen an Musik nur wenig Interesse hegenden Nachfolger Anton fungierte, war Salomons Timing einfach perfekt, als er dem Komponisten vorschlug, in der Spielzeit 1791/92 Konzerte mit neuen eigenen Werken in den Londoner

Hanover Square Rooms zu dirigieren. Man vermutet, dass Salomon während des Abschiedsessens für Haydn am 14. Dezember 1790 auch Mozart einen Vertrag für die darauffolgende Saison angeboten hat. Eine Reise, die Mozart nicht mehr antreten konnte, da er am 5. Dezember 1791 starb.

Haydns Verpflichtungen gegenüber Salomon waren von Gewicht. Er musste eine Oper (*L'anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice*), sechs Symphonien sowie zwanzig weitere Werke komponieren und dirigieren. Aber der Erfolg in London war unbeschreiblich. Bereits in der ersten Spielzeit mussten einige Symphonien „by particular desire“ wiederholt werden. Der Erfolg Haydns und Salomons rief einen Wettbewerber Salomons, die Professional Concerts, auf den Plan, den französischen Haydn-Schüler Ignaz Pleyel nach London zu holen. Pleyel zog vor allem durch seine konzertanten Symphonien die Aufmerksamkeit auf sich: ein dreiteiliges Werk, irgendwo zwischen Solokonzert und Symphonie, bei dem mehrere Solisten mit dem Orchester in den virtuellen Wettstreit treten.

Haydn gefiel die neue Situation ganz und gar nicht und in einem vom 17. Januar 1792 datierten Brief an seine Freundin Marianne von Genzinger schrieb er, dass „*a bloody harmonious war will commence between master and pupil*“. Salomon und Haydn beschloss, Pleyel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und so komponierte Haydn eine Sinfonia concertante für Violine, Oboe, Violoncello, Fagott und Orchester. Das Werk wurde im Rahmen des 4. Abonnementskonzerts von Salomon am 9. März 1792 aus der Taufe gehoben, wobei dieser selbst den durchaus schwierigen Violinpart übernahm. Und Haydns Coup gelang, denn Presse und Publikum reagierten außergewöhnlich enthusiastisch auf das Werk, das sich vor dem französischen Stil verneigte. Die Zeitung *Oracle* schrieb: *“Haydn dirigierte zum ersten Male die Aufführung eines neuen Concertante – der dritte Satz schien Salomons Brillanz und seinem reinen Ton auf den Leib geschneidert. Die einflussreiche Kunst dieses Meisters durchdrang jeden Satz – es hatte die gewohnte Erhabenheit, denen die Leichtigkeit der lebhaften Überleitung und die Überraschungen*

von abrupten Zäsuren gegenüberstand ... Das Ensemble war brilliant.“ und *The Monday Herald* schloss sich hier an: *“Die letzte Aufführung in Salomons Konzert verdient es, als eine der schönsten Freuden erwähnt zu werden, welche die laufende Spielzeit uns bis jetzt gewährte: ein neues Concertante von Haydn, kombiniert mit all den Vorzügen der Musik. Es war tiefgründig, leichtfüßig und originell zur gleichen Maßen, und die Ausführung stand dem Wert der Komposition in nichts nach. Salomon engagierte sich besonders, um der Musik seines Freundes Haydn gerecht zu werden.*“

Die Sinfonia concertante wurde bereits in der Woche darauf auf Wunsch des Publikums wiederholt. Und zwischen Haydn und Pleyel lösten sich die Probleme auch, schließlich war London groß genug für Beide. Haydn schreibt *„Pleyel verhielt sich mir gegenüber derart bescheiden nach seiner Ankunft, dass er meine Zuneigung wieder erlangte ... Wir werden unsere Lorbeeren gerecht teilen und jeder zufrieden nach Hause fahren.“*

Wenn aus dem Kätzchen ein Tiger wird

Im Juni 1792 verließ Haydn London, aber bereits am 4. Februar 1794 war er wieder zurück in England. Diesmal gab es keine Konkurrenz mehr. Die Professional Concerts waren zahlungsunfähig. Aber Haydns Auftragsbücher waren randvoll. Zwölf Konzerte mit ebenso vielen neuen Werken standen auf dem Programm, darunter sechs Symphonien. Am 31. März 1794 stellte Haydn dem Publikum seine Symphonie Nr. 100 vor, die „Militärische“. Der Titel steht auf den Bekanntmachungen und muss deswegen von Haydn oder Salomon stammen. In späteren Ausgaben erschien das Werk auch unter dem Titel „Türkische Symphonie“. Beide Titel verweisen auf den Einsatz von Großer Trommel (gleichzeitig mit zwei verschiedenen Schlegeln bespielt), Becken und Triangel in den Sätzen zwei und vier.

Die verschiedenen Scharmützel mit den Türken, die schließlich in die Belagerung Wiens mündeten, führten auch zur Einführung jener Schlaginstrumente in die westeuropäische Musik, die man gemeinhin als Janitscharenmusik bezeichnet. Diese

Kombination von großer Trommel, Becken und Triangel wurde in der Folge von vielen Komponisten eingesetzt, um entweder einen exotischen Effekt (wie etwa in Mozarts zwei Jahre zuvor entstandenem Singspiel *Die Entführung aus dem Serail*) zu erzielen oder einen Bezug zu den Schrecken der Türkenkriege herzustellen.

Der zweite Satz von Haydns „Militär-Symphonie“ basiert auf einem Divertimento für Drehleier, das Haydn 1786 für den König von Neapel komponiert hatte. Diese rustikale Melodie wird in einen langsamen Parademarsch transformiert, verstärkt vom Janitscharen-Schlagwerk. Ein militärisches Trompetensignal unterbricht den Marsch, worauf Haydn mit einem bis dato unerhörten As-Dur-Akkord im fortissimo die Schlacht eröffnet. Sechs Takte lang gibt es keine Melodie, keinen Rhythmus, nur diesen Verzweiflungsschrei. Das Publikum reagierte enthusiastisch auf diesen Satz, nämlich mit *„absolute shouts of applause“*. Das galante Menuett kontrastiert damit auf das schärfste. Das Finale scheint sorglos zu beginnen, bis am Ende die Militärmusik die Fröhlichkeit zerschlägt. Der

Musikwissenschaftler Donald Tovey beschrieb diesen Teil als „*a kitten, until Haydn shows it to be a promising young tiger*“. Es ist interessant zu beobachten, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts viele Autoren dieses Werk als stolze und heldenhafte Symphonie bewerteten. In jüngster Zeit wird das Stück, sicherlich auch beeinflusst durch einen Artikel von Nikolaus Harnoncourt, öfters als anti-militaristische und Anti-Kriegs-Symphonie interpretiert. Jede Zeit holt das ihre aus Haydns Musik, die noch genauso faszinierend wie vor zwei Jahrhunderten ist. Diese Sätze aus dem *Morning Chronicle* vom 15. April 1795 fassen es richtig zusammen: „*Dieser wunderbare Mensch versagt niemals; und an diesem Abend wurden die mannigfaltigen Kräfte dieses schöpferischen und zugleich leidenschaftlichen Geistes wie kaum jemals zuvor vom Orchester mit beeindruckender Präzision erdacht und auch vom Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen.*“

Ronald Vermeulen
Aus dem Niederländischen von Franz
Steiger

Stich v. Zincke u. A. Wogen Leipzig

Haydn à Esterháza et Londres

L'île déserte

La cour des Esterházy étaient connue dans toute l'Europe pour son faste. En 1764, au cours d'un voyage en France, Nicolas Esterházy fut si impressionné par la splendeur de Versailles, qu'il forma le projet de construire à Esterháza une résidence d'été qui rivaliserait avec le modèle français. Et si l'on en croit les descriptions de contemporains, il y réussit parfaitement. À Esterháza étaient données les fêtes les plus grandioses, qui étaient l'occasion de diverse représentations musicales et théâtrales. On put ainsi lire dans la *Beschreibung des Hochfürstlichen Schlosses Esterháss* (la description du palais royal Esterháss), datant de 1784 : « On y joue tous les jours tant des opéras sérieux et bouffes que des comédies allemandes, et le prince Esterházy y assiste toujours. La représentation débute la plupart du temps à six heures du soir. Tout ce qui est présenté, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles, dépasse l'entendement. La musique de l'orchestre

pénètre jusqu'à l'âme, passant de la tendresse la plus émouvante à la violence la plus extrême dont soient capables les instruments. Le grand artiste qu'est Monsieur Haydn, qui est attaché au Prince en tant que maître de chapelle, est également chargé du remarquable éclairage, qui fait naître les scènes les plus trompeuses. Des dieux assis sur des nuages descendent lentement des cieux, pour remonter au bout de quelque temps et disparaître. On se retrouve tantôt dans le plus charmant des jardins, tantôt dans une forêt enchantée ou une salle seigneuriale. »

Ces mots illustrent bien la place importante qu'occupait l'opéra à la cour. La rapidité avec laquelle les représentations reprirent après l'incendie qui éclata le 18 novembre 1779 dans le théâtre le prouve également. Le feu fit certainement des dégâts considérables. On put ainsi lire dans le *Pressburger Zeitung* : « Selon diverses sources, [les dégâts] devraient se monter à plus de 1 000 000 florins. Deux belles horloges, les costumes somptueux, l'entière collection de musique, qui fut constituée à grands frais au fil de longues années, les ins-

truments de musique, parmi lesquels le magnifique Flieg [clavecin] du célèbre maître de chapelle Haiden [sic] et le violon de concert du virtuose Lotschi [Luigi Tomasini] : tout a disparu dans les flammes. »

Mais à peine un mois plus tard, le 6 décembre, pour l'anniversaire du prince Nicolas Esterházy, Haydn sut y faire jouer un nouvel opéra, *L'isola disabitata* (L'île déserte), sur un livret du célèbre poète Pietro Metastasio. Haydn parlait de l'œuvre comme d'une « azione teatrale » mais elle se rapproche surtout de l'opéra seria, ce qui est étonnant puisqu'à Esterháza, on préférait généralement les opéras de nature et de contenu plus légers. *L'isola disabitata* est également remarquable en raison de l'absence totale de récitatif secco : elle est composée dans le style de Hasse et les récitatifs sont accompagnés par l'orchestre entier.

L'ouverture de *L'isola disabitata* est de caractère symphonique. L'œuvre est composée dans une clé mineure (sol mineur), comme nombre des symphonies composées par Haydn à l'époque, et respire l'atmosphère du mouvement « Sturm und Drang » (Tempête et Élan). L'ouverture suit

dans les grandes lignes le tracé d'une *sinfonia* italienne traditionnelle (rapide - lent - condensé de la partie rapide), mais Haydn s'écarte cependant ici et là de ce modèle, notamment en plaçant une introduction lente dramatique avant le premier *Vivace assai*.

« Une guerre sacrément harmonieuse »

L'une des principales associations de l'histoire de la musique débuta avec la phrase aujourd'hui devenue fameuse : « Je suis Salomon de Londres et je viens vous chercher. Demain nous passerons un accord. » Le violoniste et imprésario d'origine allemande Johann Peter Salomon fut l'un des premiers grand organisateurs de concerts particuliers. Ses concerts à Londres étaient tenus en grande estime car Salomon parvenait à chaque fois à faire venir dans la capitale anglaise des chanteurs et des instrumentalistes intéressants. Et il désirait plus que tout y attirer Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart. Le timing de Salomon n'aurait pu être meilleur lorsqu'il proposa au compositeur de diriger au Hanover Square Rooms, pendant la saison 1791-1792, plusieurs

concerts au cours desquels il présenterait ses propres compositions. Après la mort de Nicolas Esterházy, Haydn demeurait toujours – tout au moins par le titre – maître de chapelle à la cour de son successeur, Anton, mais celui-ci affichait peu de goût pour la musique. Apparemment, au cours du dîner d'adieu donné pour Haydn le 14 décembre 1790, Salomon proposa également à Mozart de se rendre à Londres la saison suivante. Mais Mozart ne fit jamais ce voyage, puisqu'il décéda le 5 décembre 1791.

Salomon attendait beaucoup de Haydn. Le compositeur devait écrire et diriger un opéra (*L'âme du philosophe ou Orphée et Eurydice*), six symphonies et vingt autres œuvres. Mais à Londres, les concerts furent un immense succès et dès la première saison, Haydn dut rejouer diverses symphonies « sur demande spéciale ».

Le succès de la coopération entre Haydn et Salomon incita un organisateur de concerts concurrent - Professional Concerts - à inviter à Londres un ancien élève de Haydn, le compositeur français Ignace Pleyel. Pleyel souleva partout l'admiration

avec ses symphonies concertantes, des œuvres généralement en trois parties, se trouvant à l'intersection du concert solo et de la symphonie, au cours desquelles plusieurs solistes engagent un dialogue avec l'orchestre.

Ceci ne fut pas du goût de Haydn, comme le montre l'une des lettres qu'il écrivit à son amie Marianne von Genzinger, datée du 17 janvier 1792 : « ...une guerre sacrément harmonieuse s'engagera entre le maître et l'élève. » Salomon et Haydn décidèrent de combattre Pleyel avec ses propres armes. Et c'est ainsi que Haydn écrivit une symphonie concertante pour violon, hautbois, violoncelle, basson et orchestre. L'œuvre fut présentée lors du quatrième concert en abonnement de Salomon, le 9 mars 1792, ce dernier prenant à son compte la très difficile partition du violon. Et l'idée de Haydn prit, car la réaction de la presse et du public à cette œuvre écrite dans le style français fut extrêmement enthousiaste. *L'Oracle* écrivit : « Haydn dirigea pour la première fois l'interprétation d'une nouvelle concertante – dont le troisième mouvement semble spécialement écrit pour montrer le génie de Salomon et la douceur de son timbre.

Le style prédominant de ce maître imprègne chacun des mouvements – tout avait sa grandeur usuelle, contrastée par la désinvolture de la transition insouciance et par les soudaines surprises de pauses abruptes... La compagnie était brillante. » Le *Monday Herald* renchérisait : « La dernière représentation des concerts de Salomon mérite d'être mentionnée comme l'un des plus merveilleux plaisirs que cette saison ait offerts. Une nouvelle concertante de Haydn combinée à toutes les excellences de la musique, qui était profonde, désinvolte et originale. Et l'interprétation était à l'unisson de la valeur de la composition. Salomon s'est particulièrement démené à cette occasion pour rendre justice à la musique de son ami Haydn. »

La symphonie fut rejouée à peine une semaine plus tard sur la demande du public. Entre temps, Haydn et Pleyel avait fait la paix. Londres était assez grande pour les deux musiciens. Haydn écrivit ainsi : « Pleyel se comporta avec tant de modestie envers moi à son arrivée, qu'il regagna mon affection... Nous partagerons équitablement nos lauriers et chacun rentrera chez lui satisfait. »

Le chaton qui se transforme en tigre
Haydn quitta Londres au mois de juin 1792, mais y revint dès le 4 février 1794. Cette fois-ci, il n'avait aucun concurrent à redouter. Professional Concerts avait entre temps fait faillite. Néanmoins, l'agenda de Haydn était de nouveau plein. Douze concerts étaient au programme avec autant de nouvelles compositions, parmi lesquelles six symphonies. Le 31 mars 1794, Haydn présenta au public sa Symphonie No100, la *Militaire*. Son titre étant sur les affiches, il est certainement de Haydn ou de Salomon. Dans des éditions plus tardives, la symphonie porte également le nom de « Symphonie turque ». Ces titres font tous les deux références à l'usage de la grosse caisse (avec deux baguettes différentes à la fois), et à celui de cymbales et de triangle dans les deuxième et quatrième mouvements.

Les diverses échauffourées avec les Turcs, qui menèrent au siège de Vienne, résultent également à l'introduction des percussions dans la musique occidentale telles qu'on les entend dans la musique des Janissaires. Cette combinaison de grosse caisse, de cymbales et de

triangle (pourvu ou non d'anneaux de résonance) fut par la suite employée par de nombreux compositeurs pour obtenir soit un effet exotique (comme dans *L'enlèvement au sérail* que Mozart avait écrit deux ans plus tôt), soit en référence aux abominations de la guerre.

Le deuxième mouvement de la *Symphonie Militaire* de Haydn est basé sur un divertimento pour orgue de Barbarie que Haydn avait écrit en 1786 pour le roi de Naples. Cette mélodie rustique se transforme toutefois en une marche lente, renforcée par les percussions de la musique des Janissaires. Un appel de trompette militaire interrompt la marche, après quoi Haydn fait s'engager la bataille avec un accord en la bémol prodigieusement *fortissimo*. Six mesures durant, il n'y a aucun signe de mélodie ni de rythme, seul ce cri de désespoir. À l'époque le public accueillit ce mouvement avec enthousiasme, avec « de véritables salves d'applaudissements ».

Un galant menuet vient ensuite en contraste. Le Finale semble débiter avec insouciance et folâtrerie, jusqu'à ce qu'à la fin, la musique militaire dis-

sipe la joie. Le fameux musicologue Donald Tovey, décrit ce mouvement de façon évocatrice : « Un chaton, jusqu'à ce que Haydn laisse voir qu'il s'agit d'un jeune tigre prometteur. » Il est intéressant de noter que jusqu'au milieu du siècle dernier, les commentateurs considéraient cette symphonie comme une œuvre fière et héroïque alors que ces derniers temps, on la voit souvent – notamment sous l'influence d'un article de Nikolaus Harnoncourt – comme anti-militariste et contre la guerre. Chaque époque tire sa part de la musique de Haydn, qui est toujours aussi fascinante qu'il y a plus de deux siècles. Les mots de la *Morning Chronicle* du 15 avril 1795 le résument parfaitement : « Cet homme merveilleux n'échoua jamais. Et les diverses forces de son imagination fertile et passionnée ont rarement été exprimées avec plus grande justesse par l'Orchestre, ou écoutées avec plus grand ravissement par son auditoire, qu'elles ne l'ont été ce soir. »

Ronald Vermeulen

Traduction française : Brigitte Zwerver-Berret

Polyhymnia specialises in high-end recordings of acoustic music on location in concert halls, churches, and auditoriums around the world. It is one of the worldwide leaders in producing high-resolution surround sound recordings for SA-CD and DVD-Audio. Polyhymnia's engineers have years of experience recording the world's top classical artists, and are experts in working with these artist to achieve an audiophile sound and a perfect musical balance.

Most of Polyhymnia's recording equipment is built or substantially modified in-house. Particular emphasis is placed on the quality of the analogue signal path. For this reason, most of the electronics in the recording chain are designed and built in-house, including the microphone preamplifiers and the internal electronics of the microphones.

Polyhymnia International was founded in 1998 as a management buy-out by key personnel of the former Philips Classics Recording Center.

For more info: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia ist eine Aufnahmefirma, die sich spezialisiert hat in der Einspielung hochwertiger musikalischer Darbietungen, realisiert vor Ort in Konzertsälen, Kirchen und Auditorien in aller Welt. Sie gehört zu den international führenden Herstellern von High-resolution Surroundaufnahmen für SA-CD und DVD-Audio. Die Polyhymnia-Toningenieure verfügen über eine jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weltberühmten Klassik-Künstlern und über ein technisches Können, das einen audiophilen Sound und eine perfekte musikalische Balance gewährleistet.

Die meisten von Polyhymnia verwendeten Aufnahmegeräte wurden im Eigenbau hergestellt bzw. substanziell modifiziert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Qualität des Analogsignals. Aus diesem Grunde wird der Großteil der in der Aufnahmekette verwendeten Elektronik in eigener Regie entworfen und hergestellt, einschließlich der Mikrophon-Vorverstärker und der internen Elektronik der Mikrophone.

Polyhymnia International wurde 1998 als Management-Buyout von leitenden Mitgliedern des ehemaligen Philips Classics Recording Centers gegründet.

Mehr Infos unter: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia est spécialisé dans l'enregistrement haut de gamme de musique acoustique dans des salles de concerts, églises et auditoriums du monde entier. Il est l'un des leaders mondiaux dans la production d'enregistrements surround haute résolution pour SA-CD et DVD-Audio. Les ingénieurs de Polyhymnia possèdent des années d'expérience dans l'enregistrement des plus grands artistes classiques internationaux. Travailler avec ces artistes pour obtenir un son audiophile et un équilibre musical parfaits fait partie de leurs nombreuses expertises.

La plupart du matériel d'enregistrement de Polyhymnia est construit ou considérablement modifié dans nos locaux. Nous mettons notamment l'accent sur la qualité du parcours du signal analogique. C'est la raison pour laquelle nous élaborons et construisons nous-mêmes la plupart du matériel électronique de la chaîne d'enregistrement, y compris préamplificateurs et électronique interne des microphones.

Polyhymnia International a été fondé en 1998 suite au rachat de l'ancien Philips Classics Recording Center par ses cadres.

Pour de plus amples informations : www.polyhymnia.nl

Technical Information

Recording facility:
Microphones:

Polyhymnia International BV
Neumann KM 130, DPA 4006 & DPA 4011 with Polyhymnia
microphone buffer electronics.

Microphone pre-amps:

Custom build by Polyhymnia International BV and outputs directly
connected to Meitner DSD AD converter.

DSD recording,
editing and mixing:
Surround version:

Pyramix Virtual Studio by Merging Technologies
5.0

B&W
Bowers & Wilkins

Monitored on B&W Nautilus loudspeakers.

van den Hul

Microphone, interconnect and loudspeaker cables by van den Hul.

HYBRID MULTICHANNEL

SUPER AUDIO CD

PTC 5186 300