

AMERICAN CLASSICS

SAMUEL BARBER

Piano Concerto

Medea's Meditation and Dance of Vengeance

Stephen Prutsman • Royal Scottish National Orchestra • Marin Alsop

Samuel Barber (1910-1981)

Piano Concerto • Die Natali • Medea's Meditation and Dance of Vengeance Commando March

Although the *Second Symphony* (Naxos 8.559024) was the major musical undertaking of Samuel Barber's war service, he preceded it with the *Commando March in E flat major*, composed in February 1943, and first performed by the Army Air Force Technical Training Command Band on 23rd May that year. Recorded by the Edwin Franko Goldman Band, it was broadcast around the world under the auspices of the Office of War Information. Scored for enlarged concert band, the march is in three sections, with an introduction and coda. Barber soon orchestrated it, and this version was first performed by the Boston Symphony Orchestra and Serge Koussevitzky on 29th October 1943.

The ballet *Medea* has a complex history. To a commission from Martha Graham, for the Second Annual Festival of Contemporary Music, Barber began work to a scenario entitled *Cave of the Heart*. The first version, completed in April and scored, like Copland's *Appalachian Spring*, for thirteen instruments, was first performed at Columbia University on 10th May 1946, under the title *Serpent Heart*. The original title was reinstated for the New York première on 27th February 1947, by which time Barber had reworked the score into a seven-movement suite for full orchestra, preferring the title *Medea*, after the principal character. In 1955, he telescoped the suite into one continuous movement, *Medea's Meditation and Dance of Vengeance*, first performed by the New York Philharmonic and Dimitri Mitropoulos on 2nd February 1956. The suite has been recorded on Naxos 8.559088, and its fourth, fifth and seventh movements are reworked into the present piece.

The opening, xylophone echoing against static strings, creates a tangible atmosphere, enhanced by questioning woodwind and brass, while a haunting violin motif will be a crucial source of the work's evolution. Strings introduce a more expressive tone,

and a brief climax is reached on the opening woodwind idea. The music now takes on an angular, Bartókian rhythmic motion, and a lonely cor anglais sounds out over piano and harp chords and ricocheting side drum. This quickly becomes more animated, and a further, more sustained climax on the opening idea leads to a syncopated motion on piano, over which wind and strings engage in animated dialogue. The orchestration grows fuller and more aggressive, culminating in a plangent outpouring for strings and brass, developed from the violin motif, before the rhythmic activity re-emerges, driving to a hectic and decisive conclusion.

Commissioned by the Koussevitzky Music Foundation, and dedicated to the memory of Serge and Natalie Koussevitzky, *Die Natali* was begun in July 1960 and completed that November. The première, by Charles Munch and the Boston Symphony, took place on 23rd December. As its title suggests, the piece draws on Christmas carols for its thematic ideas, putting them through a series of ingenious harmonic and contrapuntal devices as it does so. After strings and brass have intoned *O come, O come, Emmanuel*, individual orchestral groups play variations on *Lo, how a rose e'er blooming*. An extended treatment of *We three kings* is followed by animated variations on *God rest you merry, gentlemen*, with a brief appearance from *Good King Wenceslas*, before *Silent Night* is heard. There are further variations on *O come, O come, Emanuel*, then, over an ostinato derived from *Adeste fideles*, the work reaches a culmination with *Joy to the world*. *Silent Night* returns to effect a quiet close.

Barber began his *Piano Concerto* in March 1960. John Browning was the intended soloist from the outset, the work being written with his keyboard technique in mind. The second movement had begun life as an *Elegy* for flute and piano in the summer of 1959, the composer slightly extending it in the process

of orchestration. Although the first two movements were completed before the end of 1960, the death of Barber's sister in July 1961 and an invitation to attend the Congress of Soviet Composers in March the following year impeded further work. Not until 9th September 1962 was the final movement completed, just in time for the première, in which Browning was joined by Erich Leinsdorf and the Boston Symphony, on 24th September. Awarded the Pulitzer Prize in 1963 and the Music Critics' Circle Award in 1964, the *Piano Concerto* marks the zenith of Barber's public acclaim.

The soloist opens the work with an imperious cadenza passage, brusque orchestral chords presaging the agitated first theme. This is developed in capricious dialogue between piano and woodwind, before flute and horn round off the section with a brief codetta. The oboe now introduces the plaintive second theme, given more expressive treatment by strings before an anticipatory interlude reintroduces the soloist. Its rippling ostinato motion sees aspects of the first theme discussed, before a brief recall of the second theme, and a purposeful drive to the movement's climax, from where the soloist leads off with a virtuosic cadenza. At its apex, the orchestra re-enters stormily with the first theme, and a

modified reprise takes place, the second theme dreamily expressive on piano then strings. This moves directly into a brief but vivid coda, the first theme defiant on full orchestra. The *Canzone* opens with a gently undulating motion on strings, over which solo woodwind spin a wistful melodic idea. This is taken up by the soloist, and a bitter-sweet dialogue ensues. Strings mark the movement's mid-point with a hushed interlude, before the soloist develops the theme into an intricate arabesque. The orchestra muses further, and the movement ends in gentle resignation. This is in contrast with the *Finale*, which bursts in with an angry brass gesture, the soloist heading off with an energetic idea spanning the full range of the keyboard. Over a skeletal xylophone, the dryly ironic second theme is heard, before the initial motion drives to a brief climax. The second theme now resumes as a perky dialogue for woodwind over pizzicato strings, the soloist adding a subtle commentary which draws in the whole orchestra. The first theme is distantly recalled by solo wind, tension increasing remorselessly as the soloist spurs the orchestra on in a final dash to the finish.

Richard Whitehouse

Stephan Prutsman

Hailed for his exceptional virtuosity and his keen musicianship, the American pianist Stephen Prutsman is widely considered one of the leading pianists of his generation. A musician of unusually broad abilities and interests, he has thrilled audiences worldwide as a soloist with major orchestras at home and abroad, as a recitalist in major international venues, and as a chamber musician in collaboration with musicians of the highest distinction. Also accomplished as a jazz musician, Stephen Prutsman continues to be active in that genre as composer and pianist. A former student of Aube Tzerko and Leon Fleisher, he won his first great success as a medallist and an audience favourite at the 1990 Tchaikovsky International Piano Competition, where he received special awards for his performance of Scriabin, Rachmaninov and Prokofiev. The following year, he was awarded the Avery Fisher Career Grant and a medal in the Queen Elisabeth International Music Competition of Belgium. An involvement in creating new musical environments outside the major cultural centres is reflected in Stephen Prutsman's past work as Artistic Consultant to the American Pianists Association, of which he is a former fellow, the formation of "A Festival of Music" on the island of Guam, and in 1991, the founding of an International Chamber Music Festival in El Paso, Texas, where he currently serves as Festival Director.

Royal Scottish National Orchestra

Formed in 1891 as the Scottish Orchestra, in 1951 the ensemble, now full-time, took the name of the Scottish National Orchestra, later assuming the title Royal, a recognition of its importance in the musical life of Scotland. Distinguished conductors who have worked with the orchestra include Karl Rankl, Hans Swarowsky, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, the first Scottish-born Principal Conductor, Bryden Thomson and Neeme Järvi. Walter Weller, now Conductor Emeritus, served as Music Director and Principal Conductor from 1992 to 1997, when he was succeeded by Alexander Lazarev. The Principal Guest Conductor is Marin Alsop, who has recorded with the orchestra a series for Naxos devoted to the orchestral music of Samuel Barber. The orchestra also made an important contribution to the authoritative Naxos series of Bruckner *Symphonies* under the late Georg Tintner. A busy schedule in Scotland brings regular seasons in its home-town of Glasgow, annual appearances at the Edinburgh Festival and regular performances in the BBC Promenade Concerts in London. In addition to concerts in England, the orchestra has travelled to other countries, with tours of North America and Japan, and throughout Europe. The wide repertoire of the Royal Scottish National Orchestra extends from the Baroque to the contemporary.

Marin Alsop

Currently Music Director of the Colorado Symphony, the Cabrillo Festival of contemporary music in California and of the Concordia Orchestra in New York, Marin Alsop studied at Yale University, taking a Master's Degree from the Juilliard School. In 1989 she won the Koussevitzky Conducting Prize at Tanglewood Music Center, where she was a pupil of Leonard Bernstein, Seiji Ozawa and Gustav Meier. She has enjoyed an active and successful career as a conductor, with engagements that have included appearances with major orchestras throughout the United States, in Australia and in Europe. Marin Alsop is an important champion of American music and Concordia, an ensemble of fifty players that she founded in 1984, is representative of this work in its combination of classical repertoire with American jazz and contemporary music. She has recorded both with Concordia and with her String Fever band, which she founded and leads, as an enthusiastic jazz violinist. Marin Alsop made a notable contribution to the 1998/1999 "Inventing America" season in London, conducting one-act operas by Bernstein, Barber and Gershwin with the City of London Sinfonia, and subsequently works by Reich and Zappa. This has been followed by a further significant series of engagements with major European orchestras, bringing appearances with the London Symphony Orchestra, London Philharmonic and Orchestre de Paris, among others. Special chamber orchestra projects have led to her appointment as Principal Guest Conductor of the City of London Sinfonia, and a similar project in the Amsterdam Concertgebouw with the Netherlands Radio Chamber Orchestra, with guest appearances with leading orchestras in Germany, Finland, France, Holland, the United Kingdom and Australia. Since 1999 she has served as principal guest conductor of the Royal Scottish National Orchestra, with which she has undertaken a Samuel Barber cycle for Naxos and in 2001 was appointed Principal Conductor of the Bournemouth Symphony Orchestra from the 2002/2003 season.

Samuel Barber (1910-1981)

Klavierkonzert • Die Natali • Medea's Meditation and Dance of Vengeance Commando March

Die *Zweite Sinfonie* (Naxos 8.559024) war das wichtigste musikalische Projekt, das Barber während seines Militärdienstes beschäftigte. Allerdings ging ihr der *Commando March Es-Dur* voraus, der im Februar 1943 komponiert und am 23. Mai des Jahres von der Army Air Force Technical Training Command Band uraufgeführt wurde. Später wurde der Marsch von der Edwin Franko Goldman Band aufgenommen und unter der Schirmherrschaft des Office of War Information weltweit gesendet. Der Marsch, der für erweiterte Blaskapelle instrumentiert ist, besteht aus drei Teilen mit einer Introduction und einer Coda. Es dauerte nicht lange, bis Barber das Werk für Orchester instrumentierte, und diese Fassung wurde am 29. Oktober 1943 vom Boston Symphony Orchestra unter Serge Koussewitsky uraufgeführt.

Das Ballett *Medea* hat eine komplizierte Geschichte. Es entstand im Auftrag des Ditson Fund of Columbia University für Martha Graham anlässlich des Zweiten Jährlichen Festivals für zeitgenössische Musik. Barber begann mit der Arbeit an einem Szenen-Entwurf unter dem Titel *The Cave of the Heart* (Die Höhle des Herzens). Die erste Fassung wurde im April 1946 vollendet und wie Coplands *Appalachian Spring* für dreizehn Instrumente orchestriert. Die Uraufführung fand am 10. Mai 1946 an der Columbia University jedoch unter dem Titel *Serpent of the Heart* statt. Für die New Yorker Premiere am 27. Februar 1947 wurde der Originaltitel wieder eingesetzt. Barber hatte das Werk nun in eine siebensätzliche Suite für großes Orchester umgearbeitet und sich für den Titel *Medea*, in Anlehnung an die Hauptfigur, entschieden. 1955 erweiterte er die Suite zu einem einzigen, durchgehenden Satz, *Medea's Meditation and Dance of Vengeance*, der am 2. Februar 1956 vom New York Philharmonic Orchestra unter Dimitri Mitropoulos uraufgeführt wurde. Die *Suite* wurde für Naxos

eingespielt (8.559088); der vierte, fünfte und siebte Satz wurden für das hier vorliegende Stücke bearbeitet.

Der Beginn, in dem das Xylophon über statischen Streichern erklingt, erzeugt eine handfeste Atmosphäre, die von den Holz- und Blechbläsern weiter ausgebaut wird, während ein geheimnisvolles Violin-Motiv die entscheidende Quelle für die weitere Entwicklung des Werks liefert. Die Streicher stimmen einen expressiveren Ton an, und die Holzbläser-Gedanken des Beginns werden zu einem kurzen Höhepunkt gesteigert. Die Musik fällt nun in eine eckige, bartöckische rhythmische Bewegung, und ein einsames Englisch-Horn erklingt über Akkorden des Pianos und der Harfe und den peitschenden Schlägen der Kleinen Trommel. Die Bewegung nimmt schnell an Lebhaftigkeit zu, bis ein weiterer, länger anhaltender Höhepunkt über den Anfangsideen erreicht wird. Er führt zu einer synkopierten Bewegung im Klavier, über der Holzbläser und Streicher einen lebhaften Dialog anstimmen. Die Instrumentation wird voller und aggressiver und steigert sich zu einem dynamischen Ausbruch für Streicher und Blechbläser, der aus dem Violin-Motiv entwickelt wird. Darauf kehrt die starke rhythmische Aktivität zurück und steuert auf ein hektisches, aber entschiedenes Ende zu.

Die Natali wurde von der Koussewitsky Music Foundation in Auftrag gegeben und ist dem Andenken von Serge und Natalie Koussewitsky gewidmet. Barber begann mit der Arbeit an der Komposition im Juli 1960 und beendete das Werk im November. Die Uraufführung, bei der Charles Munch das Boston Symphony Orchestra dirigierte, fand am 23. Dezember statt. Wie der Titel andeutet, bezieht das Stück seine thematischen Gedanken aus mehreren Weihnachtsliedern, die durch eine Reihe von einfallsreichen harmonischen und kontrapunktischen Techniken variiert werden. Nachdem Streicher und

Blechbläser *O come, O come, Emmanuel* angestimmt haben, spielen einzelne Orchestergruppen Variationen über *Es ist ein Ros' entsprungen*. Auf eine ausgedehnte Behandlung von *We three kings* folgt eine bewegte Variation über *God rest you merry, gentlemen* mit einem kurzen Aufscheinen von *Good King, Wenceslas* bevor *Stille Nacht* erklingt. Es folgt eine weitere Variation über *O come, O come, Emmanuel*, und dann erreicht das Werk – über einem Ostinato, das aus *Adeste fidelise* gewonnen wurde – mit *Joy to the world* einen Höhepunkt. Mit der Rückkehr zu *Silent Night* erhält das Stück ein leise verklingendes Ende.

Barber begann mit der Arbeit am *Klavierkonzert* im März 1960. Es war von Anfang an für den Solisten John Browning gedacht, und Barber hat das Werk speziell auf dessen Klaviertechnik zugeschnitten. Der zweite Satz war bereits im Sommer 1959 als *Elegy* für Flöte und Klavier konzipiert worden, die der Komponist aber während der Instrumentation für das Konzert um einige Aspekte erweiterte. Konnte der erste Satz noch vor dem Ende des Jahres 1960 vollendet werden, unterbrachen der Tod von Barbers Schwester Sarah im Juli 1961 und die Teilnahme am Kongress der Sowjetkomponisten im März des folgenden Jahres jedoch die weitere Arbeit. Erst am 9. September 1962 wurde der letzte Satz vollendet, gerade noch rechtzeitig für die Uraufführung am 24. September, in der John Browning von Erich Leinsdorf und dem Boston Symphony Orchestra begleitet wurde. Das Klavierkonzert, das 1963 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet wurde und im folgenden Jahr den Music Critics Circle Award erhielt, markiert den Höhepunkt von Barbers öffentlicher Anerkennung.

Der Solist eröffnet das Werk mit einer gebieterischen Kadenz, an deren Ende schroffe Orchesterakkorde ein lebhaftes erstes Thema ankündigen. Das Thema wird in einem übermütigen Dialog zwischen dem Klavier und den Holzbläsern entwickelt, bevor Flöte und Horn den Abschnitt mit einer kurzen *codetta* abschließen. Die Oboe führt nun ein meditatives zweites Thema ein, das dann in einer expressiveren Behandlung durch die Streicher

ausgesponnen wird. Mit einem antizipatorischen Zwischenspiel meldet sich der Solist zurück. In einer wellenförmigen Ostinatobewegung finden sich Aspekte des ersten Themas wieder, bevor eine kurze Erinnerung an das zweite Thema erscheint. Der Satz erreicht seinen Kulminationspunkt und führt zu einer kraftvollen Kadenz des Solisten. Auf ihrem Höhepunkt setzt das Orchester wieder stürmisch mit dem ersten Thema ein. Es folgt eine veränderte Reprise; das zweite Thema erscheint verträumt und expressiv zunächst im Klavier, dann in den Streichern. Daran schließt sich unmittelbar eine kurze lebhaftes *Coda* an, in der das erste Thema herausfordernd im ganzen Orchester erklingt.

Die *Canzone* beginnt mit einer sanft wogenden Bewegung in den Streichern, über der die Soloholzbläser einen sehnsüchtigen melodischen Gedanken ausspinnen. Dieser wird vom Solisten aufgegriffen, und es entsteht ein bitter-süßer Dialog. Streicher markieren den Mittelpunkt des Satzes mit einem gehetzten Zwischenspiel, bevor der Solist das Thema in einer verschlungenen Arabeske entwickelt. Das Orchester sinnt dem Thema weiter nach, und der Satz endet in sanfter Resignation.

Im krassen Gegensatz dazu folgt das Finale, das mit einer wütenden Blechbläser-Geste losbricht. Der Solist stürmt mit einem Energie geladenen Thema los, die den gesamten Umfang der Klaviatur verwendet. Über einem skeletthaften Xylophon erklingt das trocken ironische zweite Thema, bevor der anfängliche rhythmische Schwung zu einem kurzen Höhepunkt führt. Das zweite Thema kehrt nun als ein munterer Dialog für Holzbläser über *Pizzicato*-Streichern zurück. Der Solist fügt einen subtilen Kommentar hinzu, der sich auf das gesamte Orchester überträgt. Das erste Thema, vorgetragen von dem Soloholzbläser, klingt entfernt wieder an. Die Spannung wächst ins schier Erbarmungslose, wenn der Solist das Orchester zum abschließenden Sturm über die Ziellinie anspricht.

Richard Whitehouse

Deutsche Fassung: Peter Noelke

Samuel Barber (1910-1981)

Concerto pour piano • Die Natali • Medea's Meditation and Dance of Vengeance Commando March

Bien que la *Symphonie n° 2* (Naxos 8.559024) soit l'entreprise la plus ambitieuse du service de guerre de Samuel Barber, elle fut précédée de *La Marche de Commando en mi bémol majeur*, composée en février 1943 et créée par l'Orchestre du Commandement de la Formation technique des Forces aériennes de l'armée, le 23 mai de cette année. Enregistrée par l'Orchestre Edwin Franko Goldman, elle fut diffusée dans le monde entier sous les auspices des Services informatifs de l'Office de guerre. Ecrite pour grande formation de concert, cette marche est constituée de trois sections, avec une introduction et une coda. Barber ne tarda pas à l'orchestrer, et cette version fut créée par l'Orchestre symphonique de Boston et Serge Koussevitzky le 29 octobre 1943.

La genèse du ballet *Médée* est complexe. Répondant à une commande de Martha Graham pour le deuxième Festival annuel de musique contemporaine, Barber commença à travailler sur un script intitulé *La caverne du cœur*. La première version, achevée en avril et prévue, comme le *Appalachian Spring* (Printemps dans les Appalaches) de Copland, pour treize instruments, fut créée à l'université de Columbia le 10 mai 1946 sous le titre *Cœur de serpent*. Le titre original fut repris pour la création new-yorkaise du 27 février 1947, pour laquelle Barber avait remanié la partition, en tirant une suite en sept mouvements pour orchestre complet, préférant le titre *Médée*, Médée étant le personnage principal du récit. En 1955, il synthétisa sa suite en un mouvement unique continu, *Méditation et Danse de Vengeance de Médée*, créé par l'Orchestre philharmonique de New York et Dimitri Mitropoulos le 2 février 1956. Cette suite a été enregistrée par Naxos (8.559088), et ses quatrième, cinquième et septième mouvements sont réinsérés dans le présent morceau.

L'ouverture, un xylophone résonnant sur un fond de cordes statiques, crée une atmosphère tangible

rehaussée par les questions des vents et des cuivres, tandis qu'un motif de violon entêtant est énoncé, source cruciale du développement de l'ouvrage. Les cordes introduisent une sonorité plus expressive, et un bref apogée est atteint sur l'idée d'ouverture des vents. La musique prend alors un mouvement rythmique angulaire rappelant Bartók, et un cor anglais solitaire retentit par-dessus des accords de piano et de harpe et les ricochets de la caisse claire. L'ensemble s'anime rapidement et un nouvel apogée sur l'idée d'ouverture, plus soutenu, mène à un mouvement syncopé du piano, par-dessus lequel les vents et les cordes entament un dialogue animé. L'orchestration s'étoffe et devient plus agressive, culminant en une effusion retentissante pour les cordes et les cuivres, développée à partir du motif de violon, avant le retour de l'activité rythmique qui mène à une conclusion chaotique et décisive.

Commandé par la Fondation musicale Koussevitzky et dédié à la mémoire de Serge et Natalie Koussevitzky, *Die Natali* fut entrepris en juillet 1960 et achevé en novembre. La création, donnée par Charles Munch et l'Orchestre symphonique de Boston, eut lieu le 23 décembre. Comme l'indique son titre, ce morceau puise ses idées thématiques dans des chants de Noël, leur faisant subir pour l'occasion une série d'ingénieuses modifications harmoniques et contrapuntiques. Après que les cordes et les cuivres aient entonné *O come, O come, Emmanuel*, des ensembles orchestraux individuels jouent des variations sur *Lo, how a rose e'er blooming*. Un traitement très développé de *We three kings* est suivi de vives variations sur *God rest you merry, gentlemen*, avec une brève intervention de *Good King Wenceslas*, avant que l'on n'entende *Douce nuit*. Suivent de nouvelles variations sur *O come, O come, Emanuel* puis, par-dessus un ostinato dérivé de *Adeste fideles*, l'ouvrage atteint son apogée avec *Joy to the world. Douce nuit*

Playing
Time:
60:32

All rights in this sound recording, artwork, texts and translations reserved. Unauthorised public performance, broadcasting and copying of this compact disc prohibited.
© 2001 HNH International Ltd. © 2001 HNH International Ltd.
Distributed by: NAXOS GmbH, Munich, Germany.
Fax +49-89-89-66503210, e-mail service@mvd.de • Made in E.C.

DDD

8.559133

Samuel BARBER

(1910-1981)

Concerto for Piano and Orchestra

1	Allegro appassionato	27:05
2	Canzone: Moderato	13:43
3	Allegro molto	6:31
4	Die Natali, Op 37	6:43
5	Medea's Meditation and Dance of Vengeance, Op. 29A	17:00
6	Commando March	12:41
		3:07

Steven Prutsman, Piano
Royal Scottish National Orchestra
Marin Alsop

Recorded: Royal Concert Hall, Glasgow, 10th-11th March 2002 (1-3 and 5),
Henry Wood Hall, Glasgow (4, 6), 18th March 2001 (4), 12th May 2000 (6)
Producers: Andrew Walton (1-3, 5-6), Peter Newble (4) (K&A Productions)
Sound Engineers: Tony Faulkner (1-3, 5-6), Ben Connellan (4)
Post-Production: Andrew Walton, Peter Newble
Publisher: G. Schirmer
Cover Art: *The Miracle of Nature* by Thomas Moran (1837-1926)
Bridgeman Art Library / Private Collection
American flag, folk artist, 1880s.

AMERICAN CLASSICS

Medea's Meditation and Dance of Vengeance are the fourth, fifth and seventh movements from Barber's original ballet score *Medea*, written for Martha Graham. Commissioned by the Koussevitzky Music Foundation, *Die Natali* was composed during 1960. As its title suggests, the piece draws on Christmas carols for its thematic ideas, putting them through a series of ingenious harmonic and contrapuntal devices. Barber also began his *Piano Concerto* in 1960 with John Browning intended as the soloist. The work was written with his keyboard technique in mind. Awarded the *Pulitzer Prize* in 1963 and the *Music Critics' Circle Award* in 1964, the *Piano Concerto* marks the zenith of Barber's public acclaim. It is a resolutely virtuoso work, composed in the grand romantic tradition of the nineteenth century.

Booklet Notes in English
Kommentar auf Deutsch
Notice en français

www.naxos.com

