CHANDOS

CHARLES IVES

SYMPHONIES NOS 1 AND 2

MELBOURNE SYMPHONY ORCHESTRA

SIR ANDREW DAVIS

ORCHESTRAL WORKS

1

AKG Images, London

Charles Ives, left, with a baseball team mate at Hopkins Grammar School, New Haven, Connecticut, 1894

Charles Ives (1874 – 1954)

		Symphony No. 1	**39:56**
1	I	Allegro – Più moto – Meno allegro – Largamente – Agitando	13:08
2	II	Adagio molto (sostenuto) – Più moto – Animando ed accelerando – Allargando – Più moto – Tempo I (Adagio molto)	7:37
3	III	Scherzo. Vivace – Trio – D.C.	5:01
4	IV	Allegro molto – Poco più mosso – Allegro molto assai – Animando – Largamente e poco ritenuto – Allegro con fuoco	13:53

		Symphony No. 2 for large orchestra	**37:15**
5	I	Andante moderato –	5:23
6	II	Allegro – Meno allegro – Più animando – Tempo I – Più animato – Più animando – Più mosso – Meno allegro – Più animando – Tempo I – Animando – Più allegro	11:19
7	III	Adagio cantabile – Animando – Andante – Allargando – Animando – Adagio cantabile	8:03
8	IV	Lento maestoso – Più andante –	2:16
9	V	Allegro molto vivace – Meno allegro – Allegro molto vivace – Meno allegro – Gradually faster	10:04
			TT 77:28

Melbourne Symphony Orchestra
Dale Barltrop concert master
Sir Andrew Davis

Sir Andrew Davis

Ives:
Symphonies Nos 1 and 2

One of the most appealing and durable myths of twentieth-century music is the popular image of the professional insurance salesman Charles Ives, an amateur genius of avant-garde composing who experimented with groundbreaking techniques years ahead of their time, but who composed seemingly for his own gratification, the vast majority of his output entirely overlooked by the American musical establishment for decades until his belated discovery when he was in his seventies. As with all myths, there is more than a grain of truth in this image; but the reality – as shown by the two early symphonies recorded here – is that Ives started out as a highly trained conventional composer, well poised for a traditional musical career, but quickly took a decision to devote himself to a life of business, which inevitably affected the nature of his future musical opportunities.

After his compositions eventually came into the limelight, a clear picture of the way in which their various styles had developed during the years of obscurity was virtually impossible to achieve, given that Ives worked on scores for years at a time, and in wildly different idioms simultaneously. The confused picture was not helped by the fact that his major pieces came to be premiered in random order. The first three symphonies, for example, saw the light of day in a reverse chronological order, which made their stylistic range even more perplexing: the Third was performed in 1946 (winning a Pulitzer Prize the next year), the Second following in 1951 – over forty years after its completion – and the most conservative of them all, the First, in 1953. Only with the first performance of the monumental Fourth Symphony, in 1965, did the full scale of Ives's precocious imagination and compositional innovations reveal itself internationally.

As a child, Ives was nurtured in his musical interests by his talented father, George, a military bandleader who had been the youngest such incumbent in the Union Army during the US Civil War. George Ives taught his son harmony and counterpoint, and did not deter him from the bold compositional experiments in which he was already indulging. It was from his father that Ives inherited a love for the diatonic songs of Stephen Foster, and the strong

harmonisations of sacred hymns and secular marches. George Ives died in 1894, the year in which Charles entered Yale University in New Haven, Connecticut, where he studied not only music but a wide range of other disciplines, something which suggests that he was already uncertain about his future career path. His musical talents were quickly disciplined at Yale by the formidable Horatio Parker, who imposed his Germanic compositional tenets firmly on the youth and opened his ears to a wider world of classical music than he had yet been able to experience.

Symphony No. 1

Parker's ghost haunts the score of the young composer's First Symphony, parts of which Ives submitted as his graduation project at Yale in 1898. For example, teacher and pupil had a major disagreement over the first movement, which Parker felt ranged too far tonally in too short a time: Ives made two attempts at writing this movement, and eventually negotiated a deal with his tutor by which he undertook at least to end it in the same key with which it had begun. Similar tensions affected the course of the other movements. The slow movement, which was based on an earlier organ work – Ives was a highly accomplished organist and was to pursue a parallel career in this area until abandoning his keyboard activities in 1902 – began on a chord too far away from its home key for Parker's tastes, and the concept had to be jettisoned. The Scherzo self-evidently delights in studious counterpoint of the kind in which Ives was then being trained. In all important respects the symphony is rooted in late-nineteenth-century conventions, including a cyclic recapitulation of earlier material in the finale, and clear echoes of the styles of Tchaikovsky, Brahms, and Dvořák (the last especially prominent in the use of a solo cor anglais in the slow movement, written soon after the New York premiere of the Symphony *From the New World*).

Looking back on the First Symphony in later life, Ives felt that Parker had coerced him into writing a pastiche-based work in order to help him achieve his degree. (The allegation is not surprising, given that Parker was widely regarded as something of a bully, and Ives was by nature shy and reticent.) In March 1910, Ives submitted all movements of the symphony except the first to the conductor Walter Damrosch, who tried them out with his New York Symphony Orchestra during a Saturday morning rehearsal. The composer seems to have had Parker's criticisms of the first movement in mind when deciding to keep it under wraps on this

occasion, but the strategy was pointless, as Damrosch in any case had scant interest in the work – and even lost the (professionally copied) score of the Second Symphony when Ives tried to interest him in the later piece. By the time the First Symphony received its first performance, in Washington, D.C., on 26 April 1953, more than half a century had elapsed since its completion.

Symphony No. 2

The long-delayed premiere of the First Symphony would scarcely have been possible without arguably the most momentous event in the overdue discovery of Ives's genius: the high-profile premiere of the Second Symphony, given by Leonard Bernstein and the New York Philharmonic on Washington's birthday (22 February) just two years before, in 1951. The occasion had been made possible by the endeavours of Henry Cowell and Lou Harrison, who prepared a performing score from the original manuscript on which Ives had been working during the first decade of the century. Bernstein was to remain a notable champion of the Second Symphony, conducting it again when he became Music Director of the Philharmonic in 1958, and recording it for Columbia in 1960. The work's premiere was not attended by Ives, though he listened to the radio broadcast and later relayed to the renowned conductor his opinion that the fast movements had been interpreted too slowly.

When they heard Ives's Second Symphony for the first time, the New York critics were immediately struck by the work's nationalistic nature, very different (though they were not yet in a position to realise it) from the thoroughly European soundworld of its more romantic predecessor. Writing in the *New York Times*, Olin Downes commented that the music of the Second was 'by turns, rudely, tenderly, fantastically and cantankerously Yankee'. Virgil Thomson, in the *Herald Tribune*, felt that the score 'speaks of American life with love and humor and a deep faith'. Throughout the work there are liberal allusions to American folksongs and other pre-existing music, including songs by Foster (most famously 'The Camptown Races'), marches, hymn tunes, folk fiddling, and a student song. According to the recollections of the composer's wife, Ives had commented that he intended these allusions to capture something of the eclectic musical ambience which he had enjoyed as a youth in rural Connecticut under his father's guidance. One of the most interesting features of the work is the way in which it seeks to integrate the jumble of nationalistic musical references with the strong traditional symphonic

structures which he had tried out in the First Symphony.

As often in the works of Ives, bits of the music had been recycled from other works. Some ideas were refashioned from organ pieces which he had composed for Center Church, and others from overtures he had written for Frank Fichtl's theatre orchestra and a local brass band, all of these located in New Haven. The slow movement seems to have been the one that Ives had originally written for the First Symphony, but which had been thrown out on Parker's stern advice. Perhaps significantly, this movement makes telling use of hymn tunes, which Parker was reported as having declared to be 'the lowest form of musical life'. As a delicious afterthought when reconsidering the piece shortly before its delayed premiere, Ives rounded off the energetic finale with a crushing eleven-note dissonance instead of the expected tonic chord. This may have seemed like his thumbing his nose to the audience, but in fact the gesture captured the spirited manner in which dance bands would end their set for the evening – by playing (as Cowell recounted the words of Ives) 'any old note, good and loud, for the last chord'.

© 2015 Mervyn Cooke

Established in 1906, the **Melbourne Symphony Orchestra** has earned a reputation for excellence, versatility, and innovation. It is Australia's oldest orchestra, currently performing live to more than 200,000 people annually, in concerts ranging from subscription series at its home, Hamer Hall at Arts Centre Melbourne, to annual free concerts at Melbourne's largest outdoor venue, the Sidney Myer Music Bowl. Sir Andrew Davis gave his inaugural concerts as Chief Conductor in April 2013, having made his debut with the Orchestra in 2009. Highlights of his tenure have included collaborations with artists such as Bryn Terfel, Emanuel Ax, and Truls Mørk, the release of recordings of music by Percy Grainger and Sir Eugene Goossens, and a 2014 European Festivals tour. The Orchestra works regularly with its Principal Guest Conductor, Diego Matheuz, Associate Conductor, Benjamin Northey, and the Melbourne Symphony Orchestra Chorus, and has worked with guest conductors such as Thomas Adès, John Adams, Tan Dun, Charles Dutoit, Jakub Hrůša, Mark Wigglesworth, Markus Stenz, and Simone Young, as well as non-classical musicians including Burt Bacharach, Ben Folds, Nick Cave, Sting, and Tim Minchin. The Melbourne Symphony Orchestra reaches an even larger audience through its regular concert broadcasts on ABC Classic FM, also

streamed online, and through recordings on Chandos and ABC Classics. Education and Community Engagement initiatives deliver innovative and engaging programmes to audiences of all ages, including MSO Learn, an educational iPhone and iPad app designed to teach children about the inner workings of an orchestra.

Since 2000, **Sir Andrew Davis** has served as Music Director and Principal Conductor of Lyric Opera of Chicago. In 2013, he also became Chief Conductor of the Melbourne Symphony Orchestra. He is the former Principal Conductor, now Conductor Laureate, of the Toronto Symphony Orchestra, the Conductor Laureate of the BBC Symphony Orchestra – having served as the second longest running Chief Conductor since its founder, Sir Adrian Boult – and the former Music Director of the Glyndebourne Festival Opera. Born in 1944 in Hertfordshire, England, he studied at King's College, Cambridge, where he was an organ scholar before taking up the baton. His repertoire ranges from baroque to contemporary works, and his vast conducting credits span the symphonic, operatic, and choral worlds. In addition to the core symphonic and operatic repertoire, he is a great proponent of twentieth-century works by composers such as Janáček, Messiaen, Boulez, Elgar, Tippett, and Britten. He has led the BBC Symphony Orchestra in concerts at the BBC Proms and on tour to Hong Kong, Japan, the USA, and Europe. He has conducted all the major orchestras of the world, and led productions at opera houses and festivals throughout the world, including The Metropolitan Opera, New York, Teatro alla Scala, Milan, and the Bayreuther Festspiele. Maestro Davis is a prolific recording artist, currently under exclusive contract to Chandos. He received the Charles Heidsieck Music Award of the Royal Philharmonic Society in 1991, was created a Commander of the Order of the British Empire in 1992, and in 1999 was appointed Knight Bachelor in the New Year Honours List. www.sirandrewdavis.com

Ives:
Sinfonien Nr. 1 und 2

Um Charles Ives rankt sich einer der liebenswürdigsten und unverwüstlichen Mythen der Neuen Musik: Nach weit verbreiteter Vorstellung experimentierte der hauptberufliche Versicherungskaufmann als genialer Amateurkomponist der Moderne mit bahnbrechenden Techniken, dies aber allem Anschein nach nur zum eigenen Vergnügen, da sein Schaffen vom amerikanischen Musikleben jahrzehntelang fast vollständig ignoriert wurde, bis das Establishment den nunmehr über Siebzigjährigen saumselig "entdeckte". Wie jeder Mythos birgt auch dieser mehr als ein Körnchen Wahrheit, doch in Wirklichkeit begann Ives – wie die beiden frühen Sinfonien hier beweisen – als solide ausgebildeter Traditionskomponist mit guten Aussichten auf eine Karriere als Musiker, bevor rasch die Entscheidung in ihm reifte, stattdessen eine Existenz im Geschäftsleben aufzubauen. Dies schränkte seinen künftigen musikalischen Spielraum zwangsläufig ein.

Als seine Kompositionen schließlich Beachtung fanden, war es praktisch unmöglich, aus den Zeiten der Obskurität ein klares Bild vom Ablauf seiner diversen stilistischen Entwicklungen zu gewinnen, da Ives die Angewohnheit hatte, über Jahre hinweg verschiedene Partituren gleichzeitig und in unterschiedlichsten Idiomen zu bearbeiten. Hinzu kam, dass man bei der Uraufführung seiner großen Werke keiner zeitlichen Logik folgte. So etwa kamen die ersten drei Sinfonien in umgekehrter chronologischer Reihenfolge an die Öffentlichkeit und stifteten dadurch in ihrer stilistischen Bandbreite noch mehr Verwirrung: Die Dritte wurde 1946 uraufgeführt (und im Jahr darauf mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet), gefolgt von der Zweiten 1951 – über vierzig Jahre nach der Vollendung – und der Ersten, seinem konservativsten Essay in dieser Gattung, zwei Jahre später. Erst mit der Uraufführung der monumentalen Vierten im Jahre 1965 offenbarte sich die zukunftsweisende Vorstellungs- und Innovationskraft des Komponisten dem internationalen Publikum in vollem Ausmaß.

Als Kind wurde Ives von seinem talentierten Vater George, dem zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs jüngsten Kapellmeister in der Unionsarmee, musikalisch gefördert. George Ives vermittelte seinem Sohn

nicht nur die Feinheiten von Harmonie und Kontrapunkt, sondern gab ihm auch den Freiraum für kühne, bereits mit Eifer verfolgte Kompositionsexperimente. Von seinem Vater erbte Ives zudem eine Liebe für die diatonischen Songs von Stephen Foster und die starke Harmonisierung geistlicher Lieder und weltlicher Märsche. George Ives starb 1894, kurz nachdem Charles seine Studien an der Yale University in New Haven (Connecticut) aufgenommen hatte. Dass sich der junge Musikstudent auch von vielerlei anderen Interessen ablenken ließ, macht deutlich, mit welcher Unsicherheit er bereits in seine berufliche Zukunft sah. Für die Disziplinierung des musikalischen Talents sorgte jedoch schnell ein formidabler Professor: Horatio Parker unterwarf den jungen Mann deutschen Kompositionsgrundsätzen und erschloss ihm eine Welt der klassischen Musik, die ihm in dieser Reichweite bis dahin nicht bewusst gewesen war.

Sinfonie Nr. 1

Parkers Geist spukt durch die Partitur der Sinfonie, die der junge Komponist 1898 zur Abschlussprüfung an der Yale University einreichte und nach weiteren Bearbeitungen vier Jahre später vollendete. Gleich im Kopfsatz kam es zu ernsthaften Auseinandersetzungen zwischen Lehrer und Schüler. Parker gingen die Modulationen in der Kürze des Ablaufs zu weit; Ives legte eine zweite Fassung vor und konzidierte seinem Lehrer schließlich, der Originalversion zuliebe den Satz zumindest in der Anfangstonart ausklingen zu lassen. Ähnliche Spannungen belasteten auch die anderen Sätze. Der langsame Satz beruhte auf einem früheren Orgelwerk des Schülers (Ives war ein hochtalentierter Organist und in dieser Funktion an verschiedenen Kirchen nebenberuflich tätig, bis er sich 1902 nach eigenem Bekenntnis "von der Musik abwandte") und begann mit einem Akkord, der nach Parkers Empfinden zu weit von der Grundtonart entfernt war, sodass Ives das Konzept verwerfen musste. Das Scherzo ergeht sich jedoch mit heller Freude in dem gelehrten Kontrapunkt, den Ives seinerzeit zu studieren hatte. In allen wesentlichen Aspekten ist die Sinfonie fest in den Konventionen des späten neunzehnten Jahrhunderts verwurzelt, mit einer zyklischen Wiederholung früheren Materials im Finale und deutlichen Anklängen an die stilistischen Eigenheiten von Tschaikowski, Brahms und Dvořák (an letzteren erinnert besonders deutlich das Englischhorn im langsamen Satz, der kurz nach der New Yorker Premiere der Sinfonie *Aus der Neuen Welt* entstand).

Jahre später erklärte Ives bei der Erinnerung an seine Erste Sinfonie, Parker hätte ihm ein pastiche-artiges Werk buchstäblich abgezwungen, um ihm den erfolgreichen Abschluss des Studiums zu erleichtern. (Diese Erklärung überrascht kaum, da Parker weithin als Tyrann galt und Ives von Natur aus schüchtern und zurückhaltend war.) Im März 1910 legte Ives die Sinfonie dem Dirigenten Walter Damrosch vor, der sie mit seinem New York Symphony Orchestra im Rahmen einer samstäglichen Vormittagsprobe in Angriff nahm. Obwohl der Komponist, wohl eingedenk der Kritik Parkers, dabei den Kopfsatz zurückgehalten hatte, blieb die erhoffte Anerkennung aus – Damrosch zeigte kaum Interesse an dem Werk, und als Ives später versuchte, ihn für seine Zweite Sinfonie zu gewinnen, gelang es dem Dirigenten sogar, deren (professionell kopierte) Partitur zu verlieren. So kam die Erste schließlich erst am 26. April 1953 in Washington, D.C. zur Uraufführung – mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrer Vollendung.

Sinfonie Nr. 2

Selbst nach so langer Geringschätzung wäre die Uraufführung der Ersten wohl kaum möglich gewesen, wenn nicht 1951, nur zwei Jahre zuvor, ein Schlüsselereignis in der überfälligen Entdeckung des genialen Komponisten vorausgegangen wäre: die vielbeachtete Uraufführung der Zweiten mit dem New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Leonard Bernstein am Nationalfeiertag zum Gedenken an Washingtons Geburtstag (22. Februar). Entscheidende Vorarbeit hatten die Komponisten Henry Cowell und Lou Harrison geleistet: Ihnen war es gelungen, aus dem Originalmanuskript, an dem Ives um die Jahrhundertwende gearbeitet hatte, eine Spielpartitur zu erstellen. Bernstein blieb der Zweiten verpflichtet; als neuer Musikdirektor der Philharmoniker griff er das Werk 1958 wieder auf, und 1960 spielte er es für das Columbia-Label ein. Ives persönlich wohnte der Uraufführung des Werkes nicht bei, erlebte jedoch die Rundfunkübertragung und ließ den renommierten Dirigenten später wissen, dass dieser die schnellen Sätze zu langsam gespielt hätte.

Als die New Yorker Kritiker die Zweite Sinfonie von Ives zum ersten Mal hörten, waren sie sofort vom nationalen Charakter des Werkes beeindruckt, ohne in diesem Moment ahnen zu können, wie grundsätzlich es sich von der europäischen Klangwelt seines romantischen Vorgängers unterschied. Wie Olin Downes in der *New York Times* kommentierte, war die Musik der Zweiten "mal auf grobe, mal zärtliche,

mal fantastische und mal zänkische Weise yankee-isch". Virgil Thomson meinte in der *Herald Tribune*, dass die Musik "mit Liebe und Humor und einem tiefen Glauben vom amerikanischen Leben" spricht. Das Werk wird reichhaltig von Anklängen an amerikanische Volkslieder und anderen musikalischen Zitaten durchzogen, darunter Songs von Foster (am bekanntesten "The Camptown Races"), Märsche, Kirchenlieder, Volksfiedelei und ein Studentenlied. Nach Erinnerung von Harmony Twitchell Ives, der Ehefrau des Komponisten, wollte er mit diesen Anklängen bewusst etwas von der eklektischen musikalischen Atmosphäre erfassen, die er als Junge im ländlichen Connecticut unter Anleitung seines Vaters genossen hatte. Einer der interessantesten Aspekte des Werkes ist die Art und Weise, wie Ives versucht, den Wirrwarr von nationalmusikalischen Bezügen mit den festen, traditionellen sinfonischen Strukturen, die er in der Ersten Sinfonie verarbeitet hatte, zu verschmelzen.

Wie so oft in seinem Schaffen verarbeitete Ives auch hier Gedanken aus anderen Werken, die in diesem Fall alle auf New Haven bezogen waren: Manches entstammte seinen Orgelstücken für Center Church, anderes entnahm er Ouvertüren, die er für Frank Fichtls Theaterorchester und eine örtliche Blaskapelle geschrieben hatte. Bei dem *Adagio* scheint es sich um jenen langsamen Satz zu handeln, den Ives ursprünglich für die Erste Sinfonie vorgesehen hatte, bevor Parker daran Anstoß nahm. Es ist vielleicht bezeichnend, dass dieser Satz auf wirkungsvolle Weise aus Kirchenliedern zu schöpfen weiß, die für Parker offenbar die "niedrigste Lebensform der Musik" darstellten. Bei der Überprüfung der Partitur kurz vor der so lange versagten Uraufführung kam Ives der deliziöse Nachgedanke, das energische Finale nicht mit der erwarteten Tonika abzurunden, sondern als Schlusspunkt einen schmetternd dissonanten elf-Noten-Cluster zu setzen. Wollte er damit dem Publikum eine lange Nase drehen? Eigentlich drückt sich in dieser Geste der Überschwang aus, mit dem sich eine Tanzband am Ende des Abends verabschieden würde – die Musiker spielten dann (wie Cowell den Komponisten zitierte) "im letzten Akkord eine x-beliebige Note, schön laut".

© 2015 Mervyn Cooke

Übersetzung: Andreas Klatt

Das 1906 gegründete **Melbourne Symphony Orchestra** steht im Ruf für hervorragende Leistung, Vielseitigkeit und Innovation. Als ältestes Orchester Australiens spielt es vor

jährlich mehr als 200.000 Menschen – von Abonnementskonzerten in der Hamer Hall des Arts Centre Melbourne, wo es beheimatet ist, bis zu kostenlosen Auftritten in der Sidney Myer Music Bowl, der größten Freilichtbühne von Melbourne. Sir Andrew Davis gab seine Antrittskonzerte als Chefdirigent im April 2013, nachdem er das Orchester erstmals bereits 2009 geleitet hatte. Zu den Höhepunkten seiner Ägide zählen Konzerte mit Künstlern wie Bryn Terfel, Emanuel Ax und Truls Mørk, Schallplatten mit Musik von Percy Grainger und Sir Eugene Goossens sowie eine European Festivals Tour 2014. Das Orchester arbeitet regelmäßig auch mit seinem Hauptgastdirigenten Diego Matheuz, Co-Dirigent Benjamin Northey und dem Melbourne Symphony Orchestra Chorus sowie Gastdirigenten wie Thomas Adès, John Adams, Tan Dun, Charles Dutoit, Jakub Hrůša, Mark Wigglesworth, Markus Stenz und Simone Young, aber auch mit Unterhaltungsmusikern wie Burt Bacharach, Ben Folds, Nick Cave, Sting und Tim Minchin. Ein noch breiteres Publikum erreicht das Melbourne Symphony Orchestra durch seine regelmäßigen Konzertübertragungen des Senders ABC Classic FM, die auch online gestreamt werden, und in Einspielungen für Chandos und ABC Classics. Mit Musikvermittlungsinitiativen verfolgt das Orchester innovative und ansprechende Programme für alle Altersgruppen, zum Beispiel durch "MSO Learn", eine iPhone- und iPad-Bildungs-App, die Kinder mit dem Innenleben eines Orchesters vertraut macht.

Sir Andrew Davis ist seit dem Jahr 2000 Musikdirektor und Erster Dirigent an der Lyric Opera of Chicago. 2013 wurde er auch Chefdirigent beim Melbourne Symphony Orchestra. Zudem ist er ehemaliger Erster Dirigent und gegenwärtig "Conductor Laureate" des Toronto Symphony Orchestra. Diese Position hat er auch am BBC Symphony Orchestra inne, nachdem er dort die zweitlängste Zeitspanne – nach dem Begründer des Orchesters Sir Adrian Boult – als Chefdirigent gewirkt hat; außerdem war er Musikdirektor der Glyndebourne Festival Opera. Sir Andrew Davis wurde 1944 im englischen Hertfordshire geboren und studierte am King's College in Cambridge, wo er Orgelstipendiat war, bevor er sich dem Dirigieren zuwandte. Sein Repertoire erstreckt sich vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik und seine umfassende Erfahrung als Dirigent umspannt die Welt der Sinfonik, der Oper und des Chorgesangs. Neben dem Standardrepertoire in Sinfonie und Oper ist er ein großer Advokat der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts von Komponisten

wie Janáček, Messiaen, Boulez, Elgar, Tippett und Britten. Er hat das BBC Symphony Orchestra in Konzerten der BBC-Proms und auf Tourneen nach Hongkong, Japan, in die USA und nach Europa geleitet. Er hat alle großen Orchester der Welt dirigiert und Inszenierungen an allen namhaften Opernhäusern und auf den einschlägigen Festivals geleitet einschließlich der Metropolitan Opera in New York, des Teatro alla Scala in Mailand und der Bayreuther Festspiele. Maestro Davis hat eine umfassende Diskographie versammelt und ist gegenwärtig mit Chandos durch einen Exklusivvertrag verbunden. Im Jahr 1991 wurde er mit dem Charles Heidsieck Music Award der Royal Philharmonic Society ausgezeichnet, 1992 zum Commander of the Order of the British Empire ernannt und 1999 im Rahmen der New Year Honours List zum Knight Bachelor erhoben. www.sirandrewdavis.com

Ives:
Symphonies no 1 et 2

L'un des mythes les plus plaisants et durables dans la musique du vingtième siècle est celui qu'illustre l'image populaire du courtier d'assurances Charles Ives, un génie amateur de la composition d'avant-garde qui expérimenta des techniques innovatrices bien avant leur temps, mais qui composait, semble-t-il, pour son propre plaisir; la vaste majorité de sa production fut totalement négligée par les milieux musicaux reconnus pendant des décennies jusqu'à sa découverte tardive alors qu'il avait soixante-dix ans passés. Il y a plus qu'un fond de vérité dans cette image, et il en est ainsi de tous les mythes; la réalité – les deux symphonies enregistrées ici, composées dans sa jeunesse, en attestent – est que Ives débuta hautement formé comme compositeur conventionnel, bien préparé à une carrière musicale traditionnelle, mais il décida rapidement de se consacrer aux affaires ce qui affecta inévitablement la nature des opportunités qui allaient jalonner son parcours musical.

Quand enfin ses compositions furent sous les feux de la rampe, il fut pratiquement impossible de se faire une idée précise du développement de leurs styles divers au cours des années d'obscurité, car le compositeur travaillait à différentes partitions à la fois pendant plusieurs années, s'exprimant simultanément de manière extrêmement variée. Le fait que le hasard présida à l'ordre de création de ses pièces majeures ne contribua pas à clarifier cette image confuse. Les trois premières symphonies, par exemple, virent le jour à l'inverse de leur ordre chronologique, et leur palette stylistique s'en trouva d'autant plus complexe à analyser: la Troisième Symphonie fut exécutée en 1946 (et fut couronnée d'un Pulitzer Prize l'année suivante), la Deuxième suivit en 1951 – plus de quarante ans après avoir été achevée –, puis ce fut le tour de la plus conservatrice d'entre elles, la Première, en 1953. Ce n'est qu'avec la création de la monumentale Quatrième Symphonie, en 1965, que toute l'ampleur de l'imagination précoce et de l'esprit innovateur du compositeur sur le plan de l'écriture se révéla au niveau international.

Les intérêts musicaux de Ives, comme enfant, étaient alimentés par son père, très talentueux, George, qui dirigeait un orchestre

militaire et avait été le plus jeune titulaire de cette charge dans la Union Army pendant la guerre civile américaine. George Ives enseigna l'harmonie et le contrepoint à son fils, et ne le détourna pas des audacieuses expériences de composition auxquelles il se livrait déjà. C'est de son père que Ives hérita un amour des mélodies diatoniques de Stephen Foster et des harmonisations puissantes des hymnes sacrés et des marches profanes. George Ives mourut en 1894, l'année pendant laquelle Charles entra à la Yale University à New Haven (Connecticut) où il étudia non seulement la musique, mais un large éventail d'autres disciplines, ce qui suggère qu'il était déjà hésitant quant à son futur parcours professionnel. Ses talents musicaux furent rapidement soumis à une discipline à Yale par l'entremise du formidable Horatio Parker qui imposa avec fermeté au jeune étudiant ses principes de composition germaniques et l'ouvrit à un univers musical classique plus large que celui qu'il avait connu.

Symphonie no 1

Le fantôme de Parker hante la partition de la Première Symphonie du jeune compositeur qui en soumit certaines parties en tant que projet de fin d'études à Yale en 1898. Maître et élève, par exemple, étaient fortement en désaccord quant au premier mouvement qui, pensait Parker, prenait trop d'extension du point de vue tonal en un temps trop court: Ives fit deux essais de composition de ce mouvement et finit par négocier avec son professeur un compromis selon lequel il s'efforcerait d'au moins terminer dans la tonalité de départ. Des tensions similaires affectèrent le cours des autres mouvements. Le mouvement lent qui s'inspirait d'une œuvre pour orgue antérieure – Ives était un organiste hautement accompli et poursuivit une carrière parallèle dans cette discipline jusqu'au moment où il abandonna toute activité au clavier en 1902 – commençait sur un accord trop éloigné de sa tonalité principale au goût de Parker, et il fallut abandonner l'idée. Le Scherzo, cela va de soi, se complaît dans un contrepoint appliqué du genre de celui auquel s'exerçait alors Ives sous la conduite de son maître. La symphonie est enracinée dans les conventions de la fin du dix-neuvième siècle quant à tous ses aspects importants, y compris une réexposition cyclique d'épisodes antérieurs dans le finale et des échos très clairs des styles de Tchaïkovski, Brahms et Dvořák (ce dernier de manière spécialement marquante par l'utilisation d'un cor anglais solo dans le mouvement lent, écrit peu après la création à New York de la Symphonie *Du Nouveau Monde*).

Reconsidérant la Première Symphonie plus tard dans sa vie, Ives sentit que Parker l'avait contraint d'écrire une œuvre fondée sur un pastiche afin de l'aider à obtenir son diplôme de fin d'études. (L'allégation n'est pas surprenante, vu que Parker était généralement considéré comme une sorte de tyran, Ives étant, lui, d'un naturel timide et réservé.) En mars 1910, Ives soumit tous les mouvements de la symphonie, à l'exception du premier, au chef d'orchestre Walter Damrosch qui les testa avec son New York Symphony Orchestra lors d'une répétition du samedi matin. Le compositeur semble avoir eu les critiques de Parker au sujet du premier mouvement à l'esprit quand il décida de ne pas le dévoiler à cette occasion, mais la stratégie fut inutile, car Damrosch se montra très peu intéressé par l'œuvre – et perdit même la partition (en copie professionnelle) de la Deuxième Symphonie quand Ives tenta d'éveiller chez lui de l'intérêt pour cette pièce plus tardive. Et lorsque la Première Symphonie fut créée, à Washington, D.C. le 26 avril 1953, plus d'un demi-siècle s'était écoulé depuis son achèvement.

Symphonie no 2

La création longtemps différée de la Première Symphonie aurait à peine pu être possible sans ce qui fut sans doute l'événement capital dans la découverte tardive du génie de Ives: la création prestigieuse de la Deuxième Symphonie par Leonard Bernstein et le New York Philharmonic le jour anniversaire de Washington (le 22 février), juste deux ans plus tôt, en 1951. Cet événement put avoir lieu grâce aux efforts d'Henry Cowell et de Lou Harrison qui préparèrent une partition d'orchestre à partir du manuscrit original sur lequel Ives avait travaillé pendant la première décennie du siècle. Bernstein allait rester un éminent défenseur de la Deuxième Symphonie, la dirigeant de nouveau quand il devint directeur musical du Philharmonic en 1958 et l'enregistrant pour Columbia en 1960. Ives n'était pas présent à la création de l'œuvre, mais il écouta sa retransmission à la radio et fit savoir plus tard à l'illustre chef d'orchestre qu'à son avis les mouvements rapides avaient été interprétés trop lentement.

Les critiques à New York, lorsqu'ils entendirent la Deuxième Symphonie de Ives pour la première fois, furent frappés d'emblée par le caractère nationaliste de l'œuvre, très différent (ils n'étaient cependant pas encore en état de pouvoir en prendre réellement conscience) de l'univers sonore profondément européen de la symphonie plus romantique qui la précédait. Dans le *New York Times*, Olin Downes fit remarquer que la musique de cette Deuxième Symphonie

était "tour à tour, insolemment, tendrement, fantastiquement et hargneusement yankee". Dans le *Herald Tribune*, Virgil Thomson dit que la partition "parle de la vie américaine avec amour et humour, ainsi qu'avec une profonde confiance". Il y a, au travers de l'œuvre, d'abondantes allusions à des mélodies folkloriques américaines et à d'autres musiques préexistantes, y compris des mélodies de Foster ("The Camptown Races" en est l'illustration la plus fameuse), des marches, des hymnes, des airs de ménétrier et une chanson d'étudiant. Selon les souvenirs de l'épouse du compositeur, Ives avait dit qu'il voulait que ces allusions évoquent quelque peu l'ambiance musicale éclectique dans laquelle il avait eu le bonheur de grandir dans le Connecticut rural, sous la houlette de son père. L'un des traits les plus intéressants de l'œuvre est la manière dont elle cherche à intégrer le méli-mélo de références musicales nationalistes dans les structures symphoniques traditionnelles solides qu'il avait mises au banc d'essai dans la Première Symphonie.

Comme souvent dans les œuvres de Ives, quelques traits de musique provenaient d'autres œuvres et étaient recyclés. Certaines idées étaient issues de pièces pour orgue qu'il avait composées pour la Center Church et avaient été remaniées, ainsi que d'autres d'ouvertures qu'il avait écrites pour l'orchestre du théâtre de Frank Fichtl et un orchestre de cuivres local, tous à New Haven. Le mouvement lent semble être celui écrit par Ives à l'origine pour la Première Symphonie, mais qui fut rejeté comme l'avait sévèrement conseillé Parker. Significativement peut-être, ce mouvement reprend avec expressivité des airs d'hymne, ce qui, aurait déclaré Parker, était "la forme la plus médiocre de vie musicale". Et, comme une délicieuse pensée venue après coup en reconsidérant la pièce peu avant sa création différée, Ives conclut le finale énergique avec une dissonance percutante de onze notes plutôt que l'accord sur la tonique attendu. Ceci peut être interprété comme un pied de nez de sa part au public, mais en fait le trait est à l'image de la fougue avec laquelle les orchestres de danse avaient coutume de terminer leur soirée – en jouant (comme le dit Cowell citant les mots de Ives) "n'importe quelle note entendue, bien et fort, pour le dernier accord".

© 2015 Mervyn Cooke

Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

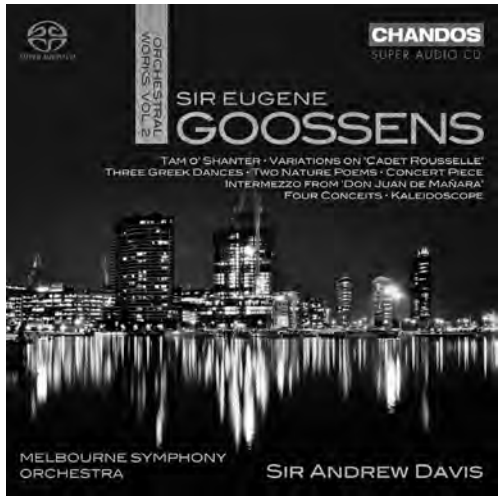
Fondé en 1906, le **Melbourne Symphony Orchestra** s'est forgé une réputation pour son excellence, la diversité de ses talents et son esprit innovateur. C'est le plus ancien

orchestre d'Australie; il joue actuellement devant plus de 200.000 personnes par an, lors de concerts allant de ceux repris dans les séries d'abonnement qui ont lieu dans ses murs, au Hamer Hall (Arts Centre Melbourne) aux concerts annuels gratuits au Sidney Myer Music Bowl, la plus vaste enceinte extérieure de Melbourne. Sir Andrew Davis donna ses concerts inauguraux en tant que chef principal en avril 2013, ayant fait ses débuts avec l'Orchestre en 2009. Les moments marquants de sa charge ont été notamment ses collaborations avec des artistes tels Bryn Terfel, Emanuel Ax et Truls Mørk, la production d'enregistrements d'œuvres de Percy Grainger et Sir Eugene Goossens et une tournée des Festivals européens en 2014. L'Orchestre travaille régulièrement avec son chef principal invité, Diego Matheuz, son chef associé, Benjamin Northey, et le Melbourne Symphony Orchestra Chorus; il a aussi collaboré avec des chefs invités tels Thomas Adès, John Adams, Tan Dun, Charles Dutoit, Jakub Hrůša, Mark Wigglesworth, Markus Stenz et Simone Young, ainsi qu'avec des musiciens non-classiques tels Burt Bacharach, Ben Folds, Nick Cave, Sting et Tim Minchin. Le Melbourne Symphony Orchestra atteint un public encore plus large par la retransmission régulière de concerts sur les ondes de ABC Classics FM, également diffusés en ligne, et par les enregistrements réalisés pour Chandos et ABC Classics. Dans le cadre de ses initiatives d'éducation et d'engagement communautaire, des programmes innovateurs et de qualité sont offerts à des publics de tous âges, notamment "MSO Learn", une application éducative pour iPhone et iPad destinée à initier les enfants aux rouages d'un orchestre.

Depuis l'an 2000, **Sir Andrew Davis** est directeur musical et chef principal du Lyric Opera de Chicago. Depuis 2013, il est en outre chef principal du Melbourne Symphony Orchestra. Autrefois chef permanent du Toronto Symphony Orchestra, il en est aujourd'hui chef d'orchestre lauréat; il est également chef lauréat du BBC Symphony Orchestra – dont il a été le chef principal pendant de nombreuses années, seul son fondateur, Sir Adrian Boult, étant resté plus longtemps que lui à ce poste; il a été également directeur musical de l'Opéra du Festival de Glyndebourne. Né en 1944 dans le Hertfordshire, en Angleterre, il a fait ses études au King's College de Cambridge, où il a étudié l'orgue avant de se tourner vers la direction d'orchestre. Son répertoire s'étend de la musique baroque aux œuvres contemporaines et ses qualités très développées dans le domaine de la

direction d'orchestre couvrent l'univers symphonique, lyrique et choral. Outre le répertoire symphonique et lyrique de base, il est un grand partisan des œuvres du vingtième siècle de compositeurs tels Janáček, Messiaen, Boulez, Elgar, Tippett et Britten. Il a donné des concerts avec le BBC Symphony Orchestra aux Proms de la BBC et en tournée à Hong-Kong, au Japon, aux États-Unis et en Europe. Il a dirigé tous les plus grands orchestres du monde, ainsi que des productions dans des théâtres lyriques et festivals du monde entier, notamment au Metropolitan Opera de New York, au Teatro alla Scala de Milan et aux Bayreuther Festspiele. Maestro Davis enregistre de manière prolifique; il est actuellement sous contrat d'exclusivité chez Chandos. Il a reçu la Charles Heidsieck Music Award de la Royal Philharmonic Society en 1991, a été fait commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 1992, et en 1999 Knight Bachelor au titre des distinctions honorifiques décernées par la reine à l'occasion de la nouvelle année. www.sirandrewdavis.com

Also available



Goossens
Orchestral Works, Volume 2
CHSA 5119

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

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

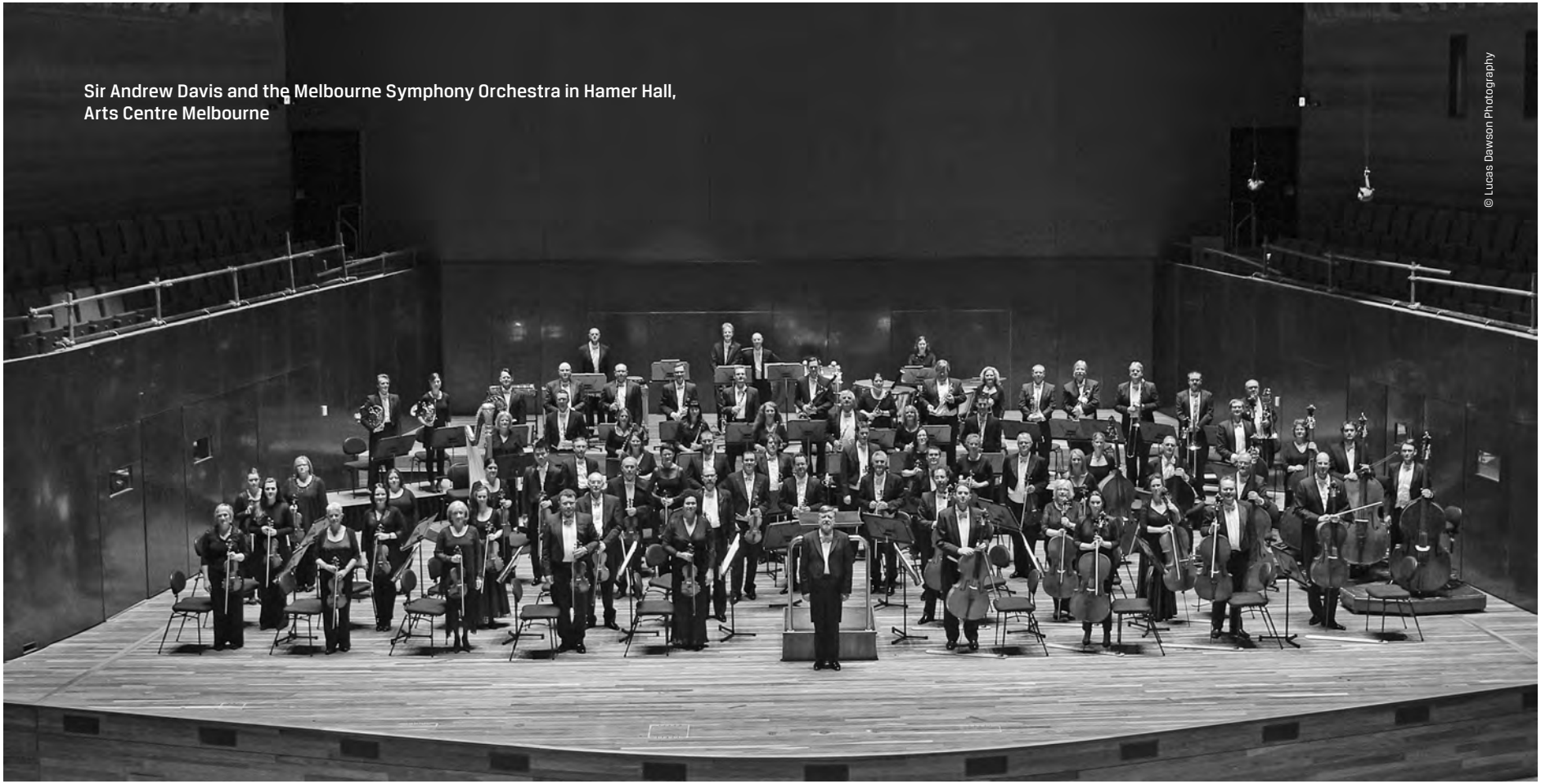
Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK. E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords www.twitter.com/chandosrecords

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

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

Executive producer Ralph Couzens
Recording producer Stephen Snelleman
Sound engineer Russell Thomson
Assistant engineer Tim Symonds
Editor Robert Gilmour
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Robert Blackwood Hall, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia; 28 and 29 July (Symphony No. 1) & 29 and 30 July (Symphony No. 2) 2014
Front cover Artwork by designer, incorporating 'Connecticut sunset', photograph © Shunyu Fan / iStockphoto
Back cover Photograph of Sir Andrew Davis © Dario Acosta Photography
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
Publishers Faber Music Ltd on behalf of Peermusic Classical
℗ 2015 Chandos Records Ltd
© 2015 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK



Sir Andrew Davis and the Melbourne Symphony Orchestra in Hamer Hall, Arts Centre Melbourne

© Lucas Dawson Photography

CHANDOS

Melbourne Symphony Orchestra / Davis

CHSA 5152

CHANDOS DIGITAL **CHSA 5152**

CHARLES IVES (1874 – 1954)

1 - 4	SYMPHONY NO. 1	39:56
5 - 9	SYMPHONY NO. 2 FOR LARGE ORCHESTRA	37:15
		TT 77:28

℗ 2015 Chandos Records Ltd
© 2015 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd
Colchester • Essex • England

MELBOURNE SYMPHONY ORCHESTRA
DALE BARLTROP CONCERT MASTER
SIR ANDREW DAVIS

Emirates Principal Partner
Australian Government
Australia Council for the Arts
ARTS VICTORIA
Victoria
CITY OF MELBOURNE
ABC

SUPER AUDIO CD
SA-CD and its logo are trademarks of Sony.
Multi-ch Stereo
All tracks available in stereo and multi-channel
This Hybrid SA-CD can be played on any standard CD player.

CHANDOS

IVES: SYMPHONIES NOS 1 AND 2

CHSA 5152