

London Symphony Orchestra
LSO Live

Mendelssohn
Symphony No 1
Symphony No 4 'Italian'
Sir John Eliot Gardiner

London Symphony Orchestra

Felix Mendelssohn (1809–1847)

Symphony No 1 in C minor, Op 11 (1824 & 1829)

Symphony No 4 in A major, 'Italian', Op 90 (1830–33)

Sir John Eliot Gardiner

London Symphony Orchestra

Symphony No 1 *

1	i. Allegro di molto	10'14''
2	ii. Andante	6'32''
3	iii. Scherzo: Sempre pianissimo e leggero (1829 London version third movement)	4'03''
4	iii. Menuetto: Allegro molto (1824 original third movement)	6'18''
5	iv. Allegro con fuoco	8'06''

Symphony No 4, 'Italian' (1833 version) **

6	i. Allegro vivace	10'10''
7	ii. Andante con moto	5'42''
8	iii. Menuetto: Con moto moderato	5'47''
9	iv. Finale (Saltarello): Presto	5'19''

Total time 62'11''

Recorded live *16 February 2016 in DSD 128fs, and **23 March 2014 in DSD 64fs at the Barbican, London

Nicholas Parker producer

Classic Sound Ltd recording, editing and mastering facilities

Neil Hutchinson for **Classic Sound Ltd** balance engineer, audio editor, mixing and mastering

Jonathan Stokes for **Classic Sound Ltd** recording engineer

© 2016 London Symphony Orchestra, London UK

© 2016 London Symphony Orchestra, London UK

Page Index

3	English notes
5	French notes
7	German notes
9	Conductor biography
10	Orchestra personnel list
11	LSO biography

Programme Notes

Introductory speech by Sir John Eliot Gardiner at the concert performance of Mendelssohn's Symphony No 1 (16 February 2016)

It's not every evening that you get to hear a symphony by a fourteen-and-a-half year-old genius. And there's an intriguing complication to this particular piece: it concerns the third movement – the Minuet.

Mendelssohn came to London in 1829 when he was barely twenty. Due to perform this, his first symphony for full orchestra, he wrote to his parents, telling them,

"Well, I looked over my symphony and – Lord! – the Minuet bored me to tears, and it was so monotonous and pleonastic. So, what I did was to take the Scherzo from my Octet for strings, and I added a few airy trumpets, and it sounded absolutely lovely."

Well, in truth he did quite a lot more than just adding a few airy trumpets: he re-orchestrated it with brilliant writing for the winds, while retaining the mercurial lightness of the original version. It's so good we thought you should hear this new version of the familiar Octet movement.

But what about the original Minuet and the Trio? Is it really so bad and so boring as Mendelssohn would have us believe? If so, why, when he came to publish the symphony, did he put that version in the score and leave out the Scherzo? Well, as you might have guessed, you're going to get two for the price of one.

I think both versions are really remarkable – as, indeed, is the whole symphony – and perhaps you would let us know at the end which version you prefer.

Felix Mendelssohn (1809–1847) Symphony No 1 in C minor, Op 11 Symphony No 4 in A major, 'Italian', Op 90

The 15-year-old Mendelssohn entitled his Symphony in C minor 'No 13' when he produced it in 1824, a sign that he initially considered it to be next in line in the sequence of twelve accomplished so-called 'string symphonies' he had composed over the previous three years. But it is not just the presence of wind instruments that placed it in a different category from those childhood works and resulted in the eventual initiation of a new numbering sequence. This is a symphony on a higher level of assurance; though audibly derivative at times of Mozart, Beethoven and Weber, its verve and construction show astonishing ability for a composer of such tender years.

The first movement bursts with energy, C minor not signalling tragedy (as in Mozart) or dark turbulence (*à la* Beethoven), but bracing urgency and drive. And while the melodic material is not greatly distinguished in itself, the main themes are expertly delineated, the handling of their sequence of statement and return deftly handled. It is followed by an *andante* in which the main theme's comfortable major-key harmonies bring a warmly idyllic feel, though one that gains a certain restlessness from the way it is varied on

each return, as well as from recurring syncopated murmurings in the strings.

For the third movement the teenage Mendelssohn originally wrote a driving C minor Menuetto with a contrasting central Trio in which woodwind swayed gently over lapping strings. But for his first visit to London in May 1829 – when, now all of 20, he directed the Symphony himself at a Philharmonic Society concert – he substituted his own orchestral enlargement of the brilliantly mercurial and individual Scherzo from the string Octet he had composed in 1825, a year after the Symphony. The reception was enthusiastic, and afterwards Mendelssohn – embarking on what would be a lastingly warm relationship with British audiences – presented his autograph copy of the score to the Society, who went on to perform it in this altered form for the rest of the century. Mendelssohn, however, restored the original third movement when the Symphony was published in 1831. In this performance John Eliot Gardiner presents both versions side-by-side.

If, after these quintessentially Mendelssohnian movements, the concluding *con fuoco* finale starts out sounding like the finale of Mozart's G minor Symphony (K550), there is both originality ahead in the way the music slows to admit stalking string *pizzicati* over which a slender clarinet melody emerges, and skill in two adroitly assimilated fugues.

The genesis of Mendelssohn's warmly brilliant 'Italian' Symphony could not be more straightforward. In the autumn of 1830, the 21-year-old composer undertook a tour of Italy, visiting Venice and Florence before wintering in Rome, where he began work on a symphony celebrating the sights

and sounds of the south. 'It will be the jolliest piece I've written so far', he wrote back to his family, adding that it had driven the 'misty mood' of the 'Scottish' Symphony (the response to a previous holiday, on which he was then working) right out of his head. The work was completed on his return to Germany and premiered in London in 1833.

Like Berlioz, who was in Rome at the same time, Mendelssohn saw little to admire in contemporary Italian music: 'Why should Italy still insist on being the land of Art', he wrote back to his family, 'when in reality it is the land of Nature, delighting every heart? No lack of music there; it echoes and vibrates on every side'. A sense of Nature's coursing energy certainly seems to drive the opening, memorably propelled by pulsating wind chords and a surging violin line of Italianate athleticism and grace. The vigour is maintained throughout this first movement: a second theme (given by the clarinets and bassoons) is mellower but cut from the same rhythmic cloth, and the central development section introduces a tripping new melody on violins, using it to build a climax and later returning to it after the initial themes have been reprised.

The solemn march of the second movement is said to have been inspired by the sight of a religious procession (Berlioz included a similar 'Pilgrims' March' in his *Harold in Italy*, composed four years later). Mendelssohn's evocation consists of an austere and hauntingly coloured melody over softly padding string accompaniment, but there are two episodes of warmer, more pastoral music, as if the onlooker were momentarily distracted by beauties of the landscape. On both occasions, however, the pilgrims regain the attention, and

the movement ends with them disappearing into the distance.

The third movement is a classical minuet, albeit not so called and with a Romantically-tinged feeling of wistful nostalgia and a still central section whose gentle horn blasts recall the magical forest world of Mendelssohn's own music for *A Midsummer Night's Dream*.

Italian music at last makes it mark on the finale, though it is not Rossini or Bellini whose genius presides but instead the folk dance known as the *saltarello*. By the summer of 1831 Mendelssohn had moved on to Naples, and it was there that he witnessed this energetic leaping dance. His symphonic recreation of it is Germanic for sure – witness the extended outbreak of casually worn counterpoint mid-way through – but it is spirited and hard-driven, providing a suitably exhilarating end to this celebration of Italian life and light.

Programme note © Lindsay Kemp

Felix Mendelssohn (1809–1847)

Felix Mendelssohn was the grandson of the Enlightenment philosopher Moses Mendelssohn and son of an influential German banker. Born into a privileged, upper middle-class family, as a boy he was encouraged to study the piano, taught to draw by his mother and became an accomplished linguist and classical scholar. In 1819 he began

composition studies with Karl Friedrich Zelter. His family's wealth allowed their home in Berlin to become a refuge for scholars, artists, writers and musicians. The philosopher Hegel and scientist Humboldt were among regular visitors, and members of the Court Orchestra and eminent soloists were available to perform the latest works by Felix or his older sister Fanny. Young Mendelssohn's twelve string symphonies were first heard in the intimate setting of his father's salon.

Mendelssohn's maturity as a composer was marked by his Octet (1825) and concert overture to Shakespeare's *A Midsummer Night's Dream* (1826). In 1829 Mendelssohn revived Bach's *St Matthew Passion* exactly one hundred years after its first performance. Soon after, a trip to London and the Scottish highlands and islands inspired the overture, *The Hebrides*. In 1830 he travelled to Italy at the suggestion of Goethe and whilst in Rome started his so-called *Scottish* and *Italian* symphonies. In 1835 he was appointed conductor of the Leipzig Gewandhaus, greatly expanding its repertoire with early music and works of his own, including the E minor Violin Concerto. Two years later he married Cecile Jeanrenaud and in 1843 he founded the Leipzig Conservatory. His magnificent biblical oratorio, *Elijah*, commissioned for, and first performed at, the 1846 Birmingham Musical Festival, soon gained a place alongside Handel's *Messiah* in the affections of British choral societies and their audiences. He died in Leipzig in 1847.

Composer Profile © Andrew Stewart

Notes de programme

Sir John Eliot Gardiner s'adresse au public avant l'exécution de la Première Symphonie de Mendelssohn (concert du 16 février 2016)

« Vous n'avez pas l'occasion tous les soirs d'écouter une symphonie écrite par un génie de quatorze ans et demi. Et le plaisir procuré par cette œuvre particulière se double d'un mystère intrigant ; cela concerne le troisième mouvement – le Menuet.

« Mendelssohn vint à Londres en 1829, âgé d'à peine vingt ans. Alors qu'il devait diriger cette œuvre, sa première symphonie pour grand orchestre, il écrivit à ses parents en ces termes :

"Bref, j'ai parcouru ma symphonie ; et, Dieu sait pourquoi, le menuet m'est apparu d'un ennui terrible ; il était si monotone, si redondant. Du coup, j'ai repris le Scherzo de mon Octuor à cordes et j'y ai ajouté quelques trompettes aériennes. Cela sonne très bien."

A vrai dire, Mendelssohn fit un peu plus qu'ajouter seulement quelques "trompettes aériennes" : il réorchestra le morceau avec des vents brillants, tout en conservant la légèreté fantasque de la version originale. C'est si beau que nous avons eu envie de vous faire entendre cette nouvelle version du mouvement d'octuor qui vous est familier.

« Mais qu'en est-il du Menuet original et de son trio ? Sont-ils vraiment aussi mauvais et aussi ennuyeux que Mendelssohn essaie de nous le faire croire ? Si tel est le cas, comment se fait-il que, lorsqu'il décida de publier la symphonie, il plaça cette version dans la partition et laissa le Scherzo de côté ? Eh bien, comme vous l'avez

certainement deviné, vous allez avoir les deux pour le prix d'un.

« Je pense que les versions sont toutes deux réellement remarquables – comme l'est, en fait, toute la symphonie. Et peut-être nous ferez-vous savoir, à la fin, quelle version a votre préférence ! »

Felix Mendelssohn (1809–1847) Symphonie n° 1, en ut mineur, op. 11 Symphonie n° 4, en la majeur « Italienne », op. 90

Lorsqu'en 1824 Mendelssohn composa, à quinze ans, sa Symphonie en *ut* mineur, il la désigna comme « n° 13 » ; il l'inscrivait ainsi dans la lignée des douze qu'il avait déjà écrites, dites « symphonies pour cordes ». Mais la présence d'instruments à vent n'est pas le seul élément qui distingue cette symphonie des précédentes, œuvres d'enfance, et qui justifia la mise en place d'une nouvelle numérotation. Cette partition témoigne d'une assurance nouvelle. Bien qu'étant clairement dans l'héritage de Mozart, Beethoven et Weber, elle fait la preuve, par sa verve et sa construction, d'un talent étonnant pour un compositeur aussi jeune.

Le premier mouvement jaillit avec énergie ; la tonalité d'*ut* mineur n'y est signe ni d'un ton tragique (comme chez Mozart) ni d'une agitation ténébreuse (comme chez Beethoven), mais elle renforce le sentiment d'urgence et la force motrice. Si le matériau mélodique n'est pas très marquant en soi, les thèmes principaux sont dessinés d'une plume experte, et la succession de

leurs présentations et de leurs reprises est menée avec habileté.

Dans l'andante qui suit, les harmonies douillettes du thème principal, dans le mode majeur, apportent un sentiment chaleureux et idyllique ; l'une d'elles se charge toutefois d'une certaine inquiétude par les variations qu'elle subit à chaque retour et par les murmures syncopés qui hantent les cordes.

En guise de troisième mouvement, l'adolescent Mendelssohn composa à l'origine un énergique Menuetto en *ut* mineur, au milieu duquel venait contraster un Trio où les bois tanguaient doucement sur les clapotis des cordes. Mais, à l'occasion de son premier séjour à Londres, en 1829 – où, du haut de ses vingt ans, il dirigea la symphonie lui-même à l'occasion d'un concert de la Philharmonic Society –, il remplaça ce morceau par une version étoffée et orchestrée du Scherzo de l'Octuor à cordes, page magistrale par son caractère fantasque autant que par son originalité (l'Octuor était né en 1825, un an après la symphonie). L'accueil fut enthousiaste, après quoi Mendelssohn – amorçant avec le public britannique une relation dont l'ardeur ne faiblirait pas – offrit la copie autographe de la partition à la Society, qui continua de la jouer sous cette forme révisée jusqu'à la fin du siècle. Mendelssohn réintroduisit toutefois le troisième mouvement original lorsqu'il fit publier la symphonie en 1831. Sur ce disque, John Eliot Gardiner présente les deux versions côte à côte.

Si, après ces mouvements profondément mendelssohniens, le finale *con fuoco* débute d'une manière proche de celui de la Symphonie en *sol* mineur de Mozart (K 550), il fait preuve à la fois

d'originalité (dans la manière dont le tempo ralentit pour laisser entrer des pizzicatos de cordes insistants, d'où émerge une mélodie de clarinette gracieuse) et de talent (grâce à deux fugues habilement intégrées).

On ne peut faire plus simple que la genèse de la Symphonie « Italienne » de Mendelssohn, une œuvre aussi brillante que chaleureuse. Au cours de l'année 1830, le compositeur de vingt et un ans entreprit un tour d'Italie, visitant Venise et Florence avant de passer l'hiver à Rome, où il commença la composition d'une symphonie célébrant les merveilles visuelles et sonores du sud. « Ce sera la plus jolie partition que j'aie composée jusqu'à présent », écrivit-il à sa famille, ajoutant que l'œuvre avait totalement éliminé de son esprit l'« humeur embrumée » de la Symphonie « Écossaise » (partition qui répondait à ses précédentes vacances et à laquelle il était alors en train de travailler). Il termina l'« Italienne » à son retour en Allemagne, et la première eut lieu à Londres en 1833.

À l'instar de Berlioz, qui se trouvait à Rome au même moment, Mendelssohn voyait peu de motifs d'admiration dans la musique italienne contemporaine : « Pourquoi l'Italie insiste-t-elle tant sur le fait qu'elle est le pays de l'Art », écrivit-il à sa famille, « alors que c'est en fait le pays de la Nature, une nature qui enchante chaque cœur ? La musique n'y manque pas : elle résonne et vibre de toute part. » C'est le flot d'énergie de la Nature qui semble propulser les premières mesures, avec cette pulsation rapide d'accords de vents et cette ligne de violon s'élevant avec une vigueur et une grâce toutes italiennes. Cet élan perdure à travers tout le premier mouvement ; le second thème (aux clarinettes et bassons) est plus suave, mais il

repose sur la même formule rythmique. La section centrale de développement introduit une nouvelle mélodie enlevée aux violons, sur laquelle est bâtie la progression vers le sommet d'intensité ; cette mélodie reviendra plus tard, après la réexposition des deux précédents thèmes.

La marche solennelle constituant le second mouvement aurait été inspirée par la vue d'une procession religieuse (Berlioz inclurait pareillement une « Marche de pèlerins » dans son *Harold en Italie*, composé quatre ans plus tard). L'évocation de Mendelssohn consiste en une mélodie austère aux couleurs envoûtantes sur un accompagnement moelleux de cordes, mais elle est interrompue par deux épisodes d'une musique plus chaleureuse, plus pastorale, comme si l'observateur était momentanément distrait par la beauté du paysage. À chaque fois, les pèlerins regagnent toutefois son attention, et le mouvement se conclut tandis qu'ils disparaissent au loin.

Le troisième mouvement est un menuet de facture classique, même s'il n'est pas désigné comme tel, même si plane sur lui un sentiment de nostalgie mélancolique teinté de romantisme et si les tendres appels de cors de sa calme section centrale rappellent l'univers sylvestre magique de la musique de scène que Mendelssohn composa pour *Le Songe d'une nuit d'été*.

La musique italienne finit par laisser son empreinte sur le finale, bien que ce ne soit pas l'esprit de Rossini ou de Bellini qui y préside mais plutôt celui d'une danse populaire, la saltarelle. Durant l'été 1831, Mendelssohn s'était installé à Naples, et c'est là qu'il découvrit cette vigoureuse danse sautée.

La réinterprétation symphonique qu'il en offre est germanique, à n'en point douter – en témoigne la longue incursion, à mi-parcours, d'un contrepoint désinvolte ; mais, fougueuse et menée d'une main de fer, elle assure à cette célébration de la vie et de la lumière italiennes la conclusion grisante que l'on attendait.

Notes de programme © Lindsay Kemp

Felix Mendelssohn (1809–1847)

Felix Mendelssohn était le petit-fils du philosophe des Lumières Moses Mendelssohn et le fils d'un banquier allemand influent. Né dans une famille de la haute bourgeoisie, il fut dès l'enfance encouragé à étudier le piano, apprit le dessin avec sa mère et fit de solides études classiques et linguistiques. En 1819, il commença l'étude de la composition auprès de Karl Friedrich Zelter. La fortune familiale permit à leur maison de Berlin de devenir le refuge de savants, artistes, écrivains et musiciens. Le philosophe Hegel et le scientifique Humboldt comptaient parmi les visiteurs réguliers, des membres de l'Orchestre de la Cour, ainsi que d'éminents solistes, étaient à disposition pour jouer les dernières œuvres de Felix ou de sa sœur aînée, Fanny. Les douze symphonies pour cordes du jeune Mendelssohn furent ainsi entendues pour la première fois dans le cadre intime du salon paternel.

L'entrée de Mendelssohn dans sa maturité artistique fut marquée par son Octuor (1825), puis une ouverture de concert pour *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare (1826). En 1829, Mendelssohn

ressuscita la *Passion selon saint Matthieu* de Bach, cent ans exactement après sa première exécution. Peu après cela, un voyage à Londres et dans les Highlands et les îles d'Ecosse lui inspira l'ouverture *Les Hébrides*. En 1830, il voyagea en Italie sur le conseil de Goethe et, tandis qu'il se trouvait à Rome, il commença ses symphonies dites « *Ecossaise* » et « *Italienne* ». En 1835, il fut engagé comme chef d'orchestre au Gewandhaus de Leipzig ; il étendit considérablement le répertoire de l'orchestre avec des œuvres anciennes et des partitions de sa main, notamment le *Concerto pour violon en mi mineur*. Deux ans plus tard, il épousa Cécile Jeanrenaud et, en 1843, il fonda le Conservatoire de Leipzig. Son magnifique oratorio biblique *Elijah*, commande du Festival de musique de Birmingham où il fut créé en 1846, gagna rapidement l'affection des chorales britanniques et de leur public, aux côtés du *Messie* de Haendel. Il mourut à Leipzig en 1847.

Portrait du compositeur © Andrew Stewart

Traduction : Claire Delamarque

Einführungstexte

Einleitende Rede von Sir John Eliot Gardiner vor der Konzertaufführung von Mendelssohns 1. Sinfonie (16. Februar 2016)

Man hat nicht jeden Abend die Möglichkeit, die Sinfonie eines vierzehneinhalbjährigen Genies zu hören. Dazu kommt in diesem besonderen Stück eine interessante Frage: Sie dreht sich um den dritten Satz – das Menuetto.

Mendelssohn kam 1829 nach London, als er gerade einmal 20 Jahre alt war. In Bezug auf eine Aufführung dieser Sinfonie, seiner ersten für großes Orchester, schrieb Mendelssohn an seine Eltern:

„Kurz, ich habe... meine Symphonie durchgegangen; und Gott weiß, wie es kam, die Menuette langweilte mich schrecklich; mir schien sie monoton, und kam mir wie ein Pleonasmus vor. Und da habe ich... das Scherzo des Oktetts mitten hinein spielen lassen, nur einige luftige d Trompeten dazu gesetzt. Es war sehr dumm, aber es klang sehr nett.“

In Wirklichkeit setzte er eindeutig mehr als nur ein paar luftige Trompeten dazu: Er bearbeitete das Scherzo für Orchester mit brillanten Stimmen für die Holzbläser und erhielt dabei trotzdem die quecksilbrige Leichtigkeit der Originalfassung. Es gelang ihm so gut, dass wir dachten, Sie sollten diese neue Fassung des bekannten Oktettsatzes hören.

Was passiert dann mit dem ursprünglichen Menuetto und Trio? Sind sie tatsächlich so schlecht und so langweilig, wie uns das Mendelssohn gern glauben machen möchte? Wenn dem so wäre, stellt sich

die Frage, warum er sich dann bei der Drucklegung des Werkes wieder für den ursprünglichen Satz und nicht für das Scherzo entschied. Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, bekommen sie zwei für den Preis von einem.

Ich halte wirklich beide Sätze für beachtenswert – wie ja auch die gesamte Sinfonie – und vielleicht lassen Sie uns am Ende wissen, welche Fassung Ihnen am besten gefällt.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) Sinfonie Nr. 1 in c-Moll op. 11 Sinfonie Nr. 4 in A-Dur op. 90 („Italienische“)

Der 15-jährige Mendelssohn gab seiner 1824 geschaffenen Sinfonie in c-Moll die Nummer 13, ein Zeichen, dass er diese Sinfonie anfänglich als Nachfolgerin seiner zwölf fein gearbeiteten, so genannten „Streichersinfonien“ hielt, die er in den drei Jahren zuvor komponiert hatte. Aber nicht nur der Einsatz von Holzblasinstrumenten hob die Sinfonie von diesen Jugendwerken ab und führte zum Neuanfang der Nummerierung. Die Sinfonie in c-Moll befindet sich auf einer höheren Ebene der Selbstsicherheit. Auch wenn sie bisweilen nach Mozart, Beethoven und Weber klingt, bezeugen ihre Kraft und Konstruktion eine erstaunliche Fähigkeit für einen so jungen Komponisten.

Der erste Satz sprudelt voller Energie. C-Moll signalisiert hier nicht Tragödie (wie bei Mozart) oder dunkle Turbulenz (*à la* Beethoven), sondern forschen Drang und Elan. Das melodische Material an sich mag sich vielleicht nicht besonders auszeichnen,

aber die Hauptthemen sind geschickt definiert und die Folge ihres Einsatzes und ihrer Wiederkehr gut kontrolliert. Darauf folgt ein Andante, in dem die angenehmen Durtonarten des Hauptthemas ein Gefühl warmer Idylle erzeugen. Allerdings schleicht sich durch das Variieren des Themas bei jeder Wiederaufnahme und das immer wieder auftauchende synkopierte Murren der Streicher zunehmend eine gewisse Ruhelosigkeit ein.

Für den dritten Satz schrieb der jugendliche Mendelssohn ursprünglich ein energisches Menuetto in c-Moll mit einem kontrastierenden Trio in der Mitte, in dem Holzbläser leicht über wellenartigen Streichern schweben. Als Mendelssohn im Mai 1829 London besuchte (nun immerhin 20 Jahre alt), dirigierte er die Sinfonie in einem Konzert der Philharmonic Society. Für diese Aufführung tauschte er das Menuetto mit seiner eigenen Orchesterbearbeitung des hervorragend quecksilbrigen und einzigartigen Scherzos aus dem Streicheroktett aus, das er 1825, also ein Jahr nach der Sinfonie, geschaffen hatte. Die Sinfonie fand enthusiastischen Beifall und war der Startschuss für die anhaltend herzliche Beziehung zwischen Mendelssohn und den britischen Hörern. Nach der Aufführung überreichte Mendelssohn seine handschriftliche Sinfonienpartitur an die Philharmonic Society, die das Werk den Rest des Jahrhunderts in dieser geänderten Form spielen ließ. Als die Sinfonie jedoch 1831 im Druck erschien, hatte Mendelssohn wieder den ursprünglichen dritten Satz eingefügt. In der hier vorliegenden Einspielung stellt John Eliot Gardiner beide Fassungen nebeneinander vor.

Auch wenn der Beginn des Satzes *con fuoco* nach diesen durch und durch Mendelssohn'schen

Sätzen wie der Schlusssatz aus Mozarts G-Moll-Sinfonie (K550) klingen mag, trifft man hier im weiteren Verlauf auch auf Originalität (z. B. in der Art und Weise, wie sich die Musik verlangsamt, um pirschende Streicherpizzicati zuzulassen, über denen sich eine schlanke Klarinettenmelodie herausschält) und Handwerk (z. B. in zwei gekonnt assimilierten Fugen).

Die Genese von Mendelssohns warm strahlender *Italienischer Sinfonie* könnte einfacher nicht sein. Im Herbst 1830 begab sich der 21-jährige Komponist auf eine Reise nach Italien, wo er Venedig und Florenz besuchte und dann den Winter in Rom verbrachte. Hier in Rom begann er mit der Arbeit an einer Sinfonie, die die Sehenswürdigkeiten und Klänge des Südens zum Ausdruck bringen sollte. Die Sinfonie war „das lustigste Stück, was ich je gemacht habe“, schrieb Mendelssohn an seine Familie, und fügte hinzu, dass dieses Sinfonieprojekt die „Nebelstimmung“ der *Schottischen Sinfonie* (das Resultat einer früheren Reise; ein anderes Werk, an dem er gerade arbeitete), völlig aus seinem Kopf vertrieb. Die *Italienische Sinfonie* wurde nach Mendelssohns Rückkehr in Deutschland beendet und 1833 in London uraufgeführt.

Wie Berlioz, der sich zur gleichen Zeit in Rom aufhielt, sah Mendelssohn wenig Bewundernswertes in der damaligen zeitgenössischen italienischen Musik. „Warum soll auch Italien heut zu Tage mit Gewalt ein Land der Kunst sein, während es das Land der Natur ist, und dadurch Alles beglückt!“ „Kein Mangel an Musik hier; es hallt und schallt an allen Seiten.“ (Übersetzung des letzten Zitats aus dem Englischen, d. Ü.) Sicherlich bekommt man den Eindruck, als sei gleich der Beginn der Sinfonie von der unbändigen

Energie der Natur erfüllt. Eindrucksvoll kurbeln dabei die pulsierenden Holzbläserakkorde und eine aufsteigende Violinlinie von italienischer Sportlichkeit und Anmut das Geschehen an. Dieser Elan wird im gesamten ersten Satz beibehalten. Ein zweites Thema (von den Klarinetten und Fagotten vorgestellt) ist weicher, aber vom gleichen rhythmischen Schlag. Der zentrale Durchführungsabschnitt präsentiert eine flotte neue Melodie in den Violinen, mit deren Hilfe ein Höhepunkt angesteuert wird. Diese Melodie kehrt nach der Reprise der Anfangsthemen wieder zurück.

Man sagt, der feierliche Marsch des zweiten Satzes sei von dem Anblick einer religiösen Prozession angeregt worden (Berlioz fügte einen ähnlichen Marsch („Marsch der Pilger“) in seinen vier Jahre später komponierten *Harold in Italien* ein). Mendelssohns Darstellung besteht aus einer kargen und unheimlich anmutenden Melodie über einer weich polsternden Streicherbegleitung. Jedoch gibt es auch zwei Episoden mit wärmerer, ländlicherer Musik, als ob der Zuschauer für einen Moment durch die Schönheit der Landschaften abgelenkt wird. Beide Male ziehen die Pilger aber wieder die Aufmerksamkeit auf sich zurück, und der Satz endet mit dem Verschwinden des Umzugs in der Ferne.

Der dritte Satz ist ein klassisches Menuett, auch wenn er nicht diesen Namen trägt und eher ein romantisch gefärbtes Gefühl wehmütiger Nostalgie verbreitet. Der Satz enthält einen Mittelteil, dessen sanfte Hornrufe die Welt des Zaubers aus Mendelssohns eigener Musik zum *Sommernachtstraum* beschwört.

Im Schlusssatz hört man endlich auch italienische Musik. Aber hier herrscht nicht das Genie eines Rossinis oder Bellinis, sondern der Volkstanz mit

Namen Saltarello. Im Sommer 1831 war Mendelssohn mittlerweile nach Neapel gezogen, wo er diesen energischen Sprungtanz erlebte. Mendelssohns sinfonische Version hat natürlich einen germanischen Charakter – man braucht sich in der Satzmitte nur die lange Abschweifung mit dem sich gelassen gebenden Kontrapunkt anzuschauen. Aber Mendelssohns Saltarello ist schwungvoll und energisch und liefert so einen ausreichend berauschenden Abschluss zu diesem Fest des italienischen Lebens und Lichtes.

Einführungstext © Lindsay Kemp

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)

Felix Mendelssohn Bartholdy war der Enkel von Moses Mendelssohn, dem großen Philosophen der Aufklärung, und der Sohn eines einflussreichen deutschen Bankiers. Als Sohn einer privilegierten Familie der höheren Mittelschicht erhielt er schon früh Klavierunterricht, seine Mutter lehrte ihn das Zeichnen, er galt als fähiger Linguist und klassischer Gelehrter. Ab 1819 erhielt er Unterricht in Komposition von Karl Friedrich Zelter. Durch den Wohlstand der Familie wurde ihr Haus in Berlin zu einem Treffpunkt für Gelehrte, Maler, Schriftsteller und Musiker. Der Philosoph Hegel und der Naturwissenschaftler Humboldt waren regelmäßig zu Gast, Mitglieder der Hofkapelle und namhafte Solisten spielten die neuesten Werke von Felix und seiner älteren Schwester Fanny. Auch Mendelssohns zwölf Streichersinfonien, die er als Jugendlicher komponierte, wurden erstmals im intimen Rahmen des häuslichen Salons zu Gehör gebracht.

Als Beweis für Mendelssohns frühe Reife als Komponist können sein Oktett (1825) und die Konzertouvertüre zu Shakespeares *Sommernachtstraum* (1826) gelten. 1829, genau hundert Jahre nach der Premiere von Bachs *Matthäuspassion*, brachte er das Werk erstmals wieder zur Aufführung. Eine wenig später erfolgende Reise nach London, auf die schottischen Inseln und in die Highlands inspirierte ihn zu der Ouvertüre *Die Hebriden*. Im Jahr darauf reiste er auf Anregung Goethes nach Italien und begann in Rom die Arbeit an der so genannten „Schottischen“ und der „Italienischen“ Sinfonie, 1835 wurde er zum Kapellmeister am Leipziger Gewandhaus berufen, wo er das Repertoire erheblich erweiterte und nicht nur frühe Musik, sondern auch eigenen Werke aufs Programm setzte, unter anderem das Violinkonzert e-Moll. Zwei Jahre später heiratete er Cecile Jeanrenaud, 1843 gründete er in Leipzig das Konservatorium. Sein großartiges biblisches Oratorium *Elias*, das vom Birmingham Musical Festival in Auftrag gegeben war und 1846 dort seine Premiere erlebte, stand in der Gunst englischer Gesangsvereine und ihres Publikums bald neben Händels *Messias*. Mendelssohn starb 1847 in Leipzig.

Profil des Komponisten © Andrew Stewart

Übersetzung aus dem Englischen: Elke Hockings

Sir John Eliot Gardiner conductor

Sir John Eliot Gardiner, one of the most versatile conductors of our time, is acknowledged as a key figure in the early music revival. Founder and artistic director of three ensembles – the Monteverdi Choir, the English Baroque Soloists, and the Orchestre Révolutionnaire et Romantique – he also appears regularly with Europe's most important symphony orchestras, including the LSO, Bayerischer Rundfunk, Royal Concertgebouw, Czech Philharmonic, and the Orchestre National de France, as well as at the Royal Opera House (London), and La Fenice (Venice). The extent of Gardiner's repertoire is illustrated by over 250 recordings he has made for major record companies, and by numerous international awards including *Gramophone's* Special Achievement Award for live recordings of the complete church cantatas of Johann Sebastian Bach, released on the label Soli Deo Gloria (SDG) that he established in 2006. SDG's catalogue now includes recordings of, among others, Bach's *St John Passion*, *Brandenburg Concertos*, and complete Motets, a Brahms symphony cycle, and a *cappella* recordings with the Monteverdi Choir. Sir John Eliot Gardiner's numerous awards

and honours include Honorary Doctorates from the University of Lyon and the New English Conservatory of Music in Boston, Honorary Fellowships of King's College, London, and of the Royal Academy of Music, *Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres*, *Chevalier de la Légion d'Honneur*, and Germany's Verdienstkreuz (first class). He received a knighthood in the 1998 Queen's Birthday Honours List.

Sir John Eliot Gardiner, l'un des chefs au talent le plus éclectique de notre temps, est reconnu comme l'une des figures clés dans le renouveau de la musique ancienne. Fondateur et directeur artistique de trois ensembles – le Monteverdi Choir, les English Baroque Soloists et l'Orchestre révolutionnaire et romantique –, il se produit par ailleurs régulièrement à la tête des principaux orchestres symphoniques d'Europe, notamment le LSO, l'Orchestre de la Radio bavaroise, l'Orchestre du Concertgebouw, l'Orchestre philharmonique tchèque et l'Orchestre national de France, ainsi qu'à Covent Garden (Londres) et à la Fenice (Venise). L'étendue du répertoire de Gardiner est illustrée par plus de 250 enregistrements, réalisés pour les plus grandes maisons de disques, et par de nombreuses récompenses

internationales – notamment un prix spécial de *Gramophone* pour l'enregistrement en concert de l'intégralité des cantates sacrées de Johann Sebastian Bach, publié sous le label Soli Deo Gloria (SDG) qu'il a fondé en 2006. Le catalogue de SDG comporte aujourd'hui, entre autres, la *Passion selon saint Jean*, les *Concertos brandebourgeois* et l'intégralité des motets de Bach, les symphonies de Brahms et des disques *a cappella* avec le Monteverdi Choir. Parmi les nombreux prix et distinctions de Sir John Eliot Gardiner, citons les titres de docteur *honoris causa* de l'université de Lyon et du New English Conservatory of Music de Boston, Honorary Fellowships du King's College et de la Royal Academy of Music à Londres ; il est également commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres, chevalier de la Légion d'honneur, et a reçu l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne (première classe). Il a été fait chevalier sur la Liste d'honneur de l'anniversaire de la Reine en 1998.

Sir John Eliot Gardiner gehört zu den vielseitigsten Dirigenten unserer Zeit und trug bekanntermaßen entscheidend zur Renaissance Alter Musik bei. Er ist Gründer und künstlerischer Leiter von drei Ensembles – dem Monteverdi Choir, den English Baroque Soloists und dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique – und trat regelmäßig mit den bedeutendsten Sinfonieorchestern Europas auf wie zum Beispiel dem London Symphony Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Koninklijk Concertgebouworkest, der Česká filharmonie und dem Orchestre National de France. Zudem dirigierte er am Royal Opera House, Covent Garden und am Teatro La Fenice (Venedig). Der Umfang von Gardiners Repertoire spiegelt sich in den 250 Einspielungen wieder, die der Dirigent bei den großen Plattenfirmen aufgenommen hat. Seine Scheiben erhielten zahlreiche internationale Auszeichnungen wie zum Beispiel den von der britischen Musikzeitschrift *Gramophone* verliehenen *Special Achievement Award* [Preis für besondere Leistung] für die Liveaufnahmen der gesamten Kirchenkantaten Johann Sebastian Bachs, die bei dem von Gardiner 2006 gegründeten Label Soli Deo Gloria (SDG) erschienen. Der Katalog von SDG umfasst mittlerweile unter anderem Bachs *Johannespassion*, die *Brandenburgischen Konzerte* und alle Motetten Bachs, eine Gesamtaufnahme der Sinfonien von Brahms und Aufnahmen mit dem Monteverdi Choir *a cappella*. Zu Sir John Eliot Gardiners zahlreichen Preisen und Auszeichnungen gehören Ehrendokortitel von der Universität de Lyon und dem New English Conservatory of Music in Boston, Positionen als *Honorary Fellow* [Ehrendozent] am King's College London und an der Royal Academy of Music, die Ernennungen zum *Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres* und *Chevalier de la Légion d'Honneur* sowie Deutschlands Verdienstkreuz (Erster Klasse). 1998 wurde ihm bei den jährlichen Ehrungen zum Geburtstag der britischen Königin die Ritterwürde verliehen.

Orchestra

Orchestra featured on this recording (Symphony No 1):

First Violins

Roman Simovic LEADER
Lennox Mackenzie
Clare Duckworth
Nigel Broadbent
Laurent Quénel
Maxine Kwok-Adams
Ginette Decuyper
Gerald Gregory
Jörg Hammann
Elizabeth Pigram
Harriet Rayfield
Colin Renwick

Second Violins

David Alberman *
Thomas Norris
Miya Väisänen
Julián Gil Rodríguez
Matthew Gardner
Naoko Keatley
Iwona Muszynska
Paul Robson
William Melvin
Robert Yeomans

Violas

Edward Vanderspar *
Malcolm Johnston
Heather Wallington
Robert Turner
Anna Bastow
Jonathan Welch
Julia O'Riordan
Caroline O'Neill

Cellos

David Cohen **
Alastair Blayden
Daniel Gardner
Amanda Truelove
Eve-Marie Caravassilis

Double Basses

Colin Paris *
Patrick Laurence
Joe Melvin
Jani Pensola
Matthew Gibson

Flutes

Gareth Davies *
Alex Jakeman

Oboes

Olivier Stankiewicz *
Rosie Jenkins

Clarinets

Andrew Marriner *
Chi-Yu Mo

Bassoons

Daniel Jemison *
Joost Bosdijk

Horns

Timothy Jones *
Angela Barnes

Trumpets

Neil Brough **
Gerald Ruddock

Timpani

Antoine Bedewi *

* Principal

** Guest Principal

Orchestra featured on this recording (Symphony No 4):

First Violins

Tomo Keller LEADER
Elizabeth Pigram
Harriet Rayfield
Gerald Gregory
Ginette Decuyper
Sylvain Vasseur
Jörg Hammann
Maxine Kwok-Adams
Hilary Jane Parker
Erzsebet Racz

Second Violins

David Alberman *
Miya Väisänen
Richard Blayden
Julián Gil Rodríguez
Matthew Gardner
Iwona Muszynska
Paul Robson
Sarah Buchan
Ingrid Button
Justyna Jara

Violas

Gillianne Haddow *
Malcolm Johnston
Robert Turner
Richard Holttum
Regina Beukes
German Clavijo
Heather Wallington

Cellos

Rebecca Gilliver *
Alastair Blayden
Jennifer Brown
Eve-Marie Caravassilis
Daniel Gardner
Mary Bergin
Amanda Truelove

Double Basses

Joel Quarrington *
Colin Paris
Nicholas Worters
Patrick Laurence
Thomas Goodman
Jani Pensola

Flutes

Gareth Davies *
Joshua Batty

Oboes

Céline Moinet **
Rosie Jenkins

Clarinets

Chris Richards *
Chi-Yu Mo

Bassoons

Daniel Jemison *
Dominic Tyler

Horns

Alberto Menéndez **
Angela Barnes

Trumpets

Philip Cobb *
Gerald Ruddock

Timpani

Antoine Bedewi *

* Principal

** Guest Principal

London Symphony Orchestra

Patron

Her Majesty The Queen

Music Director Designate

Sir Simon Rattle OM CBE

Principal Guest Conductors

Daniel Harding

Michael Tilson Thomas

Conductor Laureate

André Previn KBE

Choral Director

Simon Halsey CBE

The LSO was formed in 1904 as London's first self-governing orchestra and has been resident orchestra at the Barbican since 1982. Valery Gergiev became Principal Conductor in 2007 following in the footsteps of Hans Richter, Sir Edward Elgar, Sir Thomas Beecham, André Previn, Claudio Abbado and Michael Tilson Thomas among others. Sir Colin Davis had previously held the position since 1995 and from 2007 became the LSO's first President since Leonard Bernstein. The Orchestra gives numerous concerts around the world each year, plus more performances in London than any other orchestra. It is the world's most recorded symphony orchestra and has appeared on some of the greatest classical recordings and film soundtracks. The LSO also runs LSO Discovery, its ground-breaking education programme that is dedicated to introducing the finest music to young and old alike and lets everyone learn more from the Orchestra's players. For more information visit iso.co.uk

Premier orchestre autogéré de Londres, le LSO fut fondé en 1904. Il est en résidence au Barbican depuis 1982. Valery Gergiev a été nommé premier chef en 2007, succédant à Hans Richter, Sir Edward Elgar, Sir Thomas Beecham, André Previn, Claudio Abbado et Michael Tilson Thomas, entre autres. Sir Colin Davis occupait auparavant le poste depuis 1995 et, en 2007, il devint le premier président du LSO depuis Leonard Bernstein. Chaque année, l'Orchestre donne de nombreux concerts à travers le monde, tout en se produisant plus

souvent à Londres que n'importe quel autre orchestre. C'est l'orchestre au monde qui a le plus enregistré, et on le retrouve sur des enregistrements devenus de grands classiques, ainsi que sur les bandes son des films les plus célèbres. Grâce à LSO Discovery, l'Orchestre est également un pionnier en matière de pédagogie; ce programme s'attache à faire découvrir les plus belles pages du répertoire aux enfants comme aux adultes, et à permettre à chacun de s'enrichir au contact des musiciens de l'Orchestre. Pour plus d'informations, rendez vous sur le site iso.co.uk

Das LSO wurde 1904 als erstes selbstverwaltetes Orchester in London gegründet und ist seit 1982 im dortigen Barbican beheimatet. Valery Gergiev wurde 2007 zum Chefdirigenten ernannt und trat damit in die Fußstapfen von Hans Richter, Sir Edward Elgar, Sir Thomas Beecham, André Previn, Claudio Abbado, Michael Tilson Thomas und anderen. Sir Colin Davis hatte diese Position seit 1995 inne und wurde 2007 zum ersten Präsidenten des London Symphony Orchestra seit Leonard Bernstein erkoren. Das Orchester gibt jedes Jahr zahlreiche Konzerte in aller Welt und tritt darüber hinaus häufiger in London auf als jedes andere Orchester. Es ist das meistaufgenommene Orchester der Welt und hat einige der bedeutendsten klassischen Schallplattenaufnahmen und Filmmusiken eingespielt. Daneben zeichnet das LSO verantwortlich für LSO Discovery, ein bahnbrechendes pädagogisches Programm mit dem Ziel, Jung und Alt die schönste Musik nahe zu bringen und mehr von den Musikern des Orchesters zu lernen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie bei uns herein: iso.co.uk

For further information and licensing enquiries please contact:

LSO Live Ltd

Barbican Centre, Silk Street
London, EC2Y 8DS, United Kingdom
T +44 (0)20 7588 1116
E isolive@iso.co.uk
W iso.co.uk

Also available on LSO Live

Mendelssohn Symphony No 3, Overture: The Hebrides **Schumann** Piano Concerto
Sir John Eliot Gardiner, Maria João Pires, LSO
1SACD + 1Pure Audio Blu-ray (LSO0765) or download

Editor's Choice Gramophone

ICMA 2015 Nomination – Best Collection

Performance ***** (Schumann) Recording ***** BBC Music Magazine

Performance ***** Sonics ***** SA-CD.net

Music ***** Sound ***** Fono Forum

Discs of 2014 Finalist Presto

Classic FM Drive Featured Album

Record of the Week Sveriges Radio

Mendelssohn Symphony No 5, Overtures: Ruy Blas, Calm Sea and Prosperous Voyage
Sir John Eliot Gardiner, LSO
1SACD + 1Pure Audio Blu-ray (LSO0775) or download

Classic FM Drive Featured Album

Sound 10 Interpretation 10 Crescendo

Performance ***** Sonics ***** SA-CD.net

Performance ***** Recording ***** BBC Music Magazine

***** Münchner Merkur

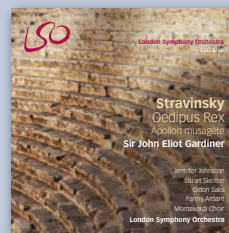
***** Kronenzeitung

**** Financial Times

Mendelssohn Overtures: The Hebrides, Ruy Blas, Calm Sea and Prosperous Voyage
Sir John Eliot Gardiner, LSO
Download only (LSO0763)

Special download EP combining the three Mendelssohn Overtures recorded by Sir John Eliot Gardiner and the London Symphony Orchestra

Stravinsky Oedipus Rex, Apollon musagète
Sir John Eliot Gardiner, Jennifer Johnston, Stuart Skelton, Gidon Saks, Fanny Ardant, Monteverdi Choir, LSO
1SACD (LSO0751) or download

Critic's Choice Gramophone

'Gardiner is entirely convincing, and his Apollo goes to the top of my list' *American Record Guide*

'The LSO are in magnificent form – their incisive brass, skeltering woodwind and weighty percussion thrillingly captured by the recording.' *SA-CD.net*

**** New Zealand Herald

Schumann Das Paradies und die Peri
Sir Simon Rattle, Sally Matthews, Mark Padmore, Kate Royal, Bernarda Fink, Andrew Staples, Florian Boesch, Simon Halsey, LSC, LSO
2SACD + 1Pure Audio Blu-ray (LSO0782) or download

Presto Classical Disc of the Year 2015

Album of the Week Sunday Times

CD of the Month Die Rheinpfalz

Choral & Song Choice – Performance ***** Recording ***** (SACD / Blu-ray)

'Superb recording ... A pleasure to recommend.' *BBC Music Magazine*

Sound quality ***** *klassik.com*