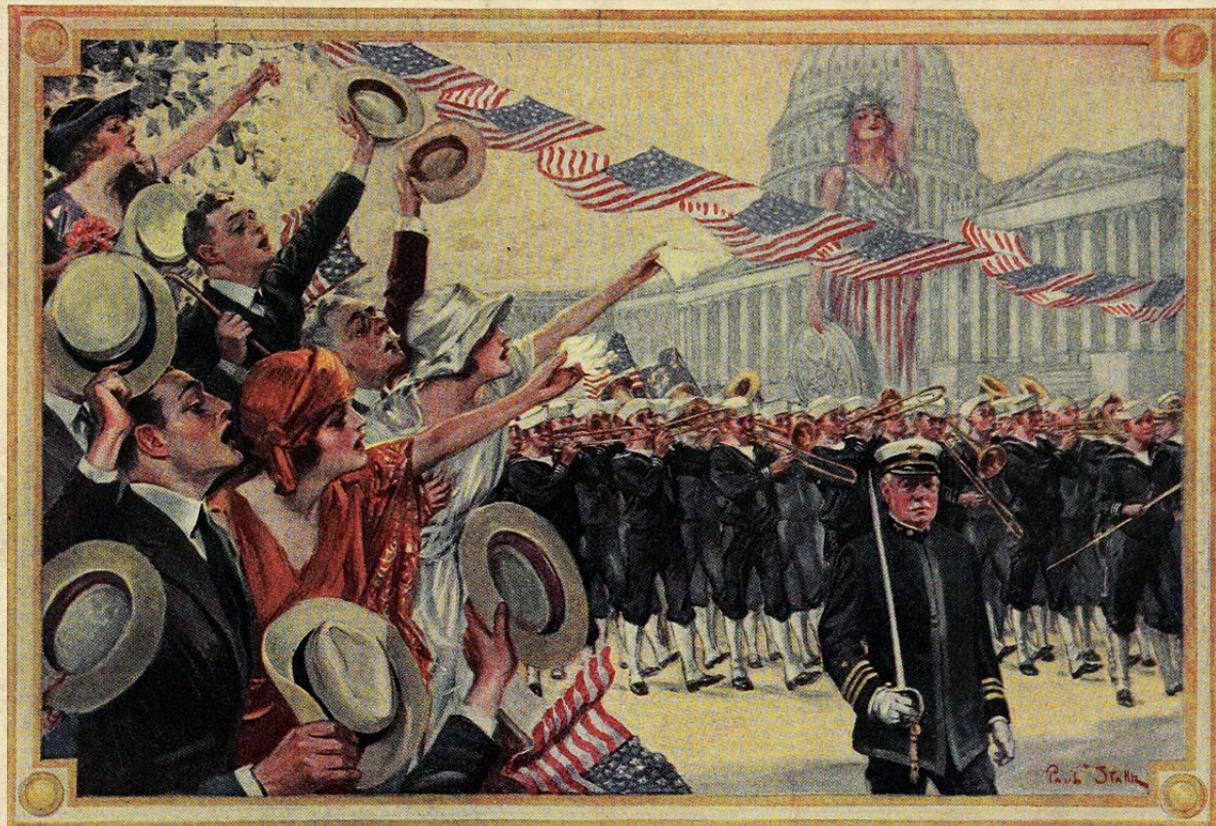

A SOUSA CELEBRATION

CHANDOS
SUPER AUDIO CD

Royal Scottish National Orchestra Kristjan Järvi

John Philip Sousa, New York, 1895

Photograph by Aimé Dupont (1842 - 1900) / Mary Evans Picture Library / Library of Congress

John Philip Sousa (1854 – 1932)

A Sousa Celebration

☐ [1]	The Washington Post (1889) March Edited by Clark McAlister	2:51
☐ [2]	Sandalphon (late 1870s, revised 1886) Waltzes	8:25
☐ [3]	Overture from 'The Irish Dragoon' (1915) Allegro vivace à la gigue – Andante con espressione – Andantino con moto – Moderato – Più animato – Accelerando e presto	3:25
☐ [4]	Circus Galop from 'The Irish Dragoon' (1915) Edited by Loras John Schissel Tempo di galop	1:26

- [5] The Thunderer** (1889) 2:22
March
Orchestrated by Keith Brion
Dedicated to the Columbia Commandery No. 2,
Knights Templar of Washington, D.C.
- [6] Humoresque on 'Swanee'** (1920) 5:08
Founded on the song by George Gershwin (1898–1937)
Arranged for orchestra by Keith Brion
Christopher Hart B flat cornet
Moderato
- [7] The Invincible Eagle** (1901) 3:20
March
Arranged for orchestra by Keith Brion
Dedicated to the Pan-American Exposition in Buffalo

- [8] Nymphalin** (1880) 3:12
Reverie
Aleksei Kiseliov cello
Adagio cantabile e sostenuto – Animato – Poco più mosso –
Tempo I – Animato – Tempo I
- [9] On Wings of Lightning** (1876) 2:04
Galop
Edited by Loras John Schissel
Arranged by Harold Sanford
Dedicated to Mrs M. Louise Redington of St Louis
Tempo di marcia
- [10] Humoresque on 'Look for the Silver Lining'** (1922) 4:56
Founded on the song by Jerome Kern (1885 – 1945)
Sousa's original version combined by Keith Brion
with version by Ray Dvorak
Simon Lowdon xylophone
Broadly – Moderato – Cadenza – Waltz tempo – Moderato –
Allegretto – Moderato

- [1] **Semper Fidelis** (1888) 2:22
March
Edited by Clark McAlister
- Dwellers of the Western World** (1910) 12:31
Suite
Orchestrated by Otto Merz
- [2] The Red Man. Moderato – L'istesso [tempo] misterioso 3:42
- [3] The White Man. Andante cantabile – Allegro molto strepitoso –
Moderato maestoso – Moderato – Maestoso 5:21
- [4] The Black Man. Allegro brillante 3:20
- [5] **The Liberty Bell** (1893) 3:15
March
- [6] **Waltzes from 'El Capitan'** (1896) 3:46
Orchestrated by Keith Brion

- [17] **March from 'El Capitan'** (1896) 2:03
Arranged by Harold Sanford
[ ] – Grandioso
- [18] **The Gliding Girl** (1912) 2:48
Tango
Edited by Loras John Schissel
Moderato – Grazioso
- [19] **The Stars and Stripes Forever** (1896) 3:20
March
Arranged and adapted for full orchestra in the 'Sousa style'
by Keith Brion and Loras John Schissel
Janet Richardson piccolo
[ ] – Leggiero – Trio – Molto marcato – Grandioso

TT 68:26

Royal Scottish National Orchestra
Emma Steele leader
Kristjan Järvi

A Sousa Celebration

On Wings of Lightning

The American bandleader John Philip Sousa (1854–1932) is best remembered as a composer of marches, but as a young musician growing up in Washington, D.C., he was also closely associated with the theatre, working as a violinist and conductor in several of the city's playhouses. In the summer of 1876, the twenty-two-year-old Sousa resettled in Philadelphia to take advantage of the many musical opportunities generated by the centennial celebration of American independence. His only galop, *On Wings of Lightning* (1876), was likely first performed at Philadelphia's Chestnut Street Theatre in a mini-concert preceding the main entertainment. Galops tend to be quicker than marches, and often feature a greater degree of virtuosic writing. The published sheet music of this galop includes a dedication to the otherwise unknown Mrs M. Louise Redington of St Louis. The piece circulated in a piano version designed for parlour use, but was largely forgotten after its publication, and it thus remains a novelty from Sousa's early career.

Nymphalin

Sousa would spend the next several years

working as an arranger and conductor in Philadelphia's theatres and on tour in the eastern United States. It is not surprising, therefore, that much of his music from this period is dramatic in nature, such as the reverie *Nymphalin* (1880). There is no record that this work was ever used on the stage, but later editions carry a passage from Edward Bulwer-Lytton's novel *The Pilgrims of the Rhine* (1834):

But presently soft music was heard
floating along, something like the sound we
hear on a still night, then forth issued the
fairies – Ghost-like and shadowy floated
on that Shape through the abyss of time,
governing the world with an unquestioned
and noiseless sway.¹

It seems clear that Sousa's intent was to capture Bulwer-Lytton's fairy queen in brief, sprite-like passages that interrupt a longing, fluttering ritornello. *Nymphalin* was first

---

¹ The quotation is taken from the violin part of a *Nymphalin* arrangement scored for solo violin and band (Philadelphia: Harry Coleman, n.d.). It appears in a slightly different version in Edward Bulwer-Lytton, *The Pilgrims of the Rhine* (London: Saunders and Otley, Conduit Street, 1834): 107, 205.

published for parlour piano, but later used as a feature for the Sousa Band's famous female violin soloists. The arrangement presented here gives the cadenza to the cello.

Sandalphon

Sousa returned to Washington, D.C. in late 1880 to become the youngest, and first American-born, leader of the United States Marine Band. Over the next twelve years, he would serve five U.S. presidents, including Grover Cleveland. A bachelor at the time of his first inauguration, Cleveland relied on his sister Rose to serve as White House hostess. In her honour, Sousa reworked a set of waltzes entitled *Sandalphon* (rev. 1886), which he had composed in Philadelphia, probably for a reading of Longfellow's poem. The waltzes were never published, and exist only in manuscript at the Library of Congress.

Semper Fidelis

In his autobiography, Sousa explains that dignitaries visiting the White House were informed of the president's arrival by the strains of 'Hail to the Chief'. Chester A. Arthur asked his bandmaster to replace that tune, as its melody was derived from an old boating song. In doing so, Sousa borrowed from a regimental march – *With Steady Step* – that

he had composed as part of his manual for the field music, *The Trumpet and Drum* (1886). The result was the celebrated parade march *Semper Fidelis* (1888). Sousa explained that he timed the regimental trio (announced by the solo percussion) to coincide with the band's passing of the reviewing stand. While *Semper Fidelis* never replaced 'Hail to the Chief', it is now the official march of the United States Marine Corps.

The Washington Post

Sousa's most famous march from the Marine Band years seems to have been named by accident. In 1889, one of Washington's newspapers announced that it would hold a competition designed to recognise the best essays written by public school students. A few days before the award ceremony, the paper's editor happened to meet Sousa on the street, and asked him to compose a march in honour of the competition. Sousa complied, and on 15 June, the United States Marine Band premiered Sousa's *The Washington Post* (1889) on the Smithsonian grounds. Notable for its delicate, lilting rhythms, this march quickly became associated with the two-step dance craze, and while Sousa sold it to his publisher for just \$35, it provided him 'a small fortune in reputation'.² *The Washington*

Post was regularly featured on Sousa Band programmes and is today one of Sousa's most frequently performed pieces.

The Thunderer

As Marine Band leader, Sousa held membership in the Society of Freemasons, and several of his marches from the late 1880s have connections to that organisation. *The Thunderer* (1889) was dedicated to the Columbia Commandery No. 2, Knights Templar of Washington, D.C., and was likely written for its October conclave. In composing *The Thunderer*, Sousa again borrowed from his book *The Trumpet and Drum*. This time, he reworked the regimental march *Here's Your Health, Sir!* and placed it in the second strain of his new work.

The Liberty Bell

Having secured his fame through marches such as *Semper Fidelis*, *The Washington Post*, and *The Thunderer*, Sousa decided to leave the Marine Band in 1892 and form his own private, commercial ensemble. The Sousa Band would spend the next forty years touring the United States, Europe,

and, indeed, the world. The ensemble's first important residency occurred at the World's Columbian Exposition in Chicago, which celebrated the four-hundredth anniversary of the arrival of Christopher Columbus. Also visiting Chicago was Philadelphia's iconic Liberty Bell. In honour of the occasion, Sousa salvaged a march from his abandoned operetta *The Devil's Deputy*, and rechristened it *The Liberty Bell* (1893). The march was premiered in Chicago, complete with special percussive effects meant to evoke the patriotic symbol. Sousa's earlier marches had been sold to the publisher Harry Coleman, usually for \$35 a piece. With a new commercial ensemble, complete with professional management, Sousa published *The Liberty Bell* with the John Church Company, under an agreement that allowed for royalty income. It is estimated that this single march earned him more than \$40,000 in less than seven years.

Waltzes and March from 'El Capitan'

Sousa had long hoped for success on the operetta stage, and he finally found triumph when *El Capitan*, starring DeWolf Hopper, was produced at Boston's Tremont Theatre. Recognising the work's potential, the John Church Company published several selections from the operetta, including an

²Sousa, 'How John Philip Sousa Wrote the *Washington Post*', clipping labelled *Truth* (Buffalo), 4 March 1911, press book 36, p. 133, United States Marine Band Library.

El Capitan March and a set of *El Capitan Waltzes* (both 1896). The operetta itself was a satirical look at Spanish rule in Peru, and when war broke out between the United States and Spain in 1898, Sousa's melodies became part of the conflict's soundtrack. The march, which is a potpourri of melodies from the operetta, was performed by the Sousa Band as it led the victory parade for Admiral George Dewey's return in September 1899.

The Stars and Stripes Forever

Sousa and his wife were vacationing in Europe when word arrived of his manager's death in November of 1896. Rushing home, Sousa 'began to sense the rhythmic beat of a band playing within my brain'. That imaginary band 'continued to unfold the same themes, echoing and re-echoing the most distinct melody'.³ According to the composer, he did not transfer a note to paper until after his arrival in New York. Completed on Christmas Day, Sousa's manuscript bears the famous title: *The Stars and Stripes Forever* (1896). Thanks to its lyrical trio and bombastic break

³ Sousa, *Marching Along: Recollections of Men, Women and Music* (Boston: Hale, Cushman, and Flint, 1928; reprinted and edited by Paul E. Bierley, Westerville, Ohio: Integrity Press, 1994), 157.

strain, *The Stars and Stripes Forever* has become closely associated with American patriotism; one early reviewer even called it stirring enough to rouse the American eagle from his crag and set him to shriek exultantly while he hurls his arrows at the aurora borealis.⁴

Fittingly, *The Stars and Stripes Forever* was designated the National March of the United States in 1987.

The Invincible Eagle

The Sousa Band toured the United States regularly, and much of the composer's time was thus spent aboard trains. While travelling between concerts, Sousa sketched *The Invincible Eagle* (1901), a march which he would dedicate to Buffalo's Pan-American Exposition, where his band was in residence for nearly a month. While many Sousa marches seem to capture the strife of warfare, the jaunty melody of *The Invincible Eagle* suggests a work that depicts the brighter side of military pageantry; Sousa himself called it a 'sunshine march'.⁵

⁴ 'Academy of Music ~ Sousa's Band', clipping from Philadelphia, c. 15 May 1897, press book 5, p. 47, United States Marine Band Library.

⁵ 'Sousa's New March, "The Invincible Eagle"', clipping from Philadelphia, c. 30 May 1901, press book 14, p. 114, United States Marine Band Library.

Dwellers of the Western World

On the morning of 24 December 1910, Sousa and his bandsmen embarked on a tour that would take them through the United Kingdom, South Africa, Australia, New Zealand, and North America. They would return to New York 352 days later, having travelled some 47,000 miles and playing more than 300 concerts. One of the featured works on this World Tour was Sousa's own *Dwellers of the Western World* (1910). Sousa wrote several suites, but this is the most problematic as it challenges contemporary notions of race and ethnicity. Each movement purports to depict a distinct group of North American inhabitants. The downbeat grace notes, chromatic descents, and pentatonic gestures of 'The Red Man' evoke many stereotypes of Native American music. 'The White Man' begins with the Puritan voyage across the Atlantic, includes an imitation of industrial advancement, and finishes with a hymn borrowed from Sousa's own patriotic anthem *The Messiah of Nations* (1902). The final movement, 'The Black Man', is predictably saturated with cakewalk rhythms and minstrel effects. While the piece as a whole has unfortunate racial connotations, it proved wildly popular during the band's world tour, and reinforced many ethnic stereotypes about the United States.

The Gliding Girl

Owing to early twentieth-century visits by Argentine dancers, the tango took hold in Paris, London, and Berlin. Caught up in the craze for this exotic dance was Priscilla Sousa, the composer's second child and eldest daughter. Upon returning home from a vacation in Europe, she demonstrated the dance to her father, who then composed his only tango, *The Gliding Girl* (1912). This piece by Sousa seems to have been inspired more by his daughter's imitation of the dance than by traditional tango music itself.

Overture and Circus Galop from 'The Irish Dragoon'

Despite his best efforts, Sousa never saw his operetta *The Irish Dragoon* (1915), based on Charles Lever's 1841 novel *Charles O'Malley*, produced. The surviving materials, discovered inside his Sands Point estate in 1965, include a handful of songs, as well as a jig-infused Overture and a lively Circus Galop.

Humoresques on 'Swanee' and 'Look for the Silver Lining'

Sousa's concert programmes frequently included fanciful humoresques, which were often constructed as a set of variations on a popular song, liberally decorated with other famous melodies and humorous effects.

While such pieces formed an important part of a Sousa Band programme, none of Sousa's fourteen humoresques was ever published, and they survive only in manuscript form at the Library of Congress and at the University of Illinois. As humoresques might be used over several seasons, it was also common for Sousa to revise them, adding or subtracting material. Nonetheless, they provide important insights into early-twentieth-century concert programming. The Humoresque on *Swanee* (1920) takes as its starting point George Gershwin's famous song, but adds several other melodic snippets, including material from Gilbert and Sullivan, Civil War songs, and the minstrel stage. The Humoresque on *Look for the Silver Lining* (1922) is based on Jerome Kern's song, now decorated with what must be a drunken car chase, and concluding with a remarkable *Klangfarben* treatment of the main tune, the melody of which is passed around the ensemble, note by individual note.

© 2017 Patrick Warfield

A note from the conductor

The first association I had with 'Sousa' was the weird tubas that people wore at the half-time shows at American football games. I never thought I would take a liking to this music until I conducted Ives's Fourth

Symphony in which multiple bands play at the same time. With that performance, for the first time I really understood what band music was, and is, capable of. As in the case of one of my other KJ Sound Project discs, combining music by Richard Strauss and Duke Ellington, I became truly aware of the central European roots of most American music. After the time I spent in Vienna, with the Tonkünstler-Orchester, it was the great tradition of waltzes and marches that I wanted to bring back into modern culture. However, I never expected that I would do anything original or new. So now, I here present a disc of the American counterpart to that great Viennese tradition... I am very happy to have had the possibility of recording this very special disc with one of my favourite orchestras in the world. 'Sousa' is Europe, in a new, American coat and spirit. I hope you all will enjoy this as much as I do.

© 2017 Kristjan Järvi

One of Europe's leading symphony orchestras, the Royal Scottish National Orchestra was formed in 1891 as the Scottish Orchestra, became the Scottish National Orchestra in 1950, and was awarded Royal Patronage in 1977. Throughout its history, the Orchestra has played an integral part in

Scotland's musical life, for example performing at the opening ceremony of the Scottish Parliament building in 2004. Renowned conductors such as George Szell, Sir John Barbirolli, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, Bryden Thomson, Neeme Järvi, Walter Weller, Alexander Lazarev, and Stéphane Denève have contributed to its success. The Orchestra's current artistic team is led by the British-Canadian conductor Peter Oundjian, Music Director since 2012. The Dane Thomas Søndergård was appointed as Principal Guest Conductor in the same year, and Holly Mathieson joined as Assistant Conductor in 2016. The Orchestra has a worldwide reputation for the quality of its recordings, having received the Diapason d'Or de l'année as well as eight Grammy Award nominations over the last decade. More than 200 releases are available, the Orchestra's discography including recordings of the complete symphonies of Sibelius (Gibson), Prokofiev (Järvi), Nielsen (Thomson), Martinů (Thomson), and Roussel (Denève), and the major orchestral works of Debussy (Denève). The Royal Scottish National Orchestra is one of Scotland's National Performing Companies, supported by the Scottish Government. www.rsno.org.uk

As Reuters reports, Kristjan Järvi has 'earned a reputation as one of the cannier, and most

innovative, programmers on the classical scene', whose concerts, according to *The Herald* (Scotland), constitute a 'life-enhancing experience'. Born in Estonia, he emigrated with his family to the United States as a child and grew up in New York City. A graduate from the Manhattan School of Music, he is an accomplished pianist and over the years has developed a unique and free-spirited way of working with the sound and body of an orchestra, bringing music to life. He is Music Director of the MDR Sinfonieorchester (Leipzig), Founder-Conductor of his New York-based classical-hip-hop-jazz group Absolute Ensemble, and Founder and Music Director of the Baltic Sea Philharmonic; he is thus the only conductor to lead both the oldest radio orchestra and youngest professional orchestra in Europe. Entrepreneurial by nature, he runs Sunbeam Productions which creates events that combine music, visual art, light design, and technology. In 2016, he became an official member of the Estonian Olympic committee, which marked the first time that this position was not filled by a sportsperson or government official. His initiative Sound Estonia aims to promote the importance of and connection between a healthy body and mind. As a recording artist he has more than sixty albums to his credit, ranging

from Hollywood soundtracks to the series of which this album is a part: 'The Kristjan Järvi Sound Project'. Launched in 2014, this series features projects that involve all his ensembles and take a characteristically fresh look at the old, employing concepts and presentation that transcend the borders of classical music. Kristjan Järvi continues to

work with some of today's brightest creative minds, from the film directors Tom Tykwer and the Wachowskis to the composers and artists Arvo Pärt, Steve Reich, Tan Dun, Hauschka, Dhafer Youssef, Anoushka Shankar, and Esa-Pekka Salonen – with whom he started his career, as Assistant Conductor at the Los Angeles Philharmonic.

Kristjan Järvi

Peter Adamik

Ein Tribut an John Philip Sousa

On Wings of Lightning

Der amerikanische Bandleader John Philip Sousa (1854 – 1932) ist uns heute vor allem als Komponist von Märschen bekannt; als junger Musiker, der in Washington, D.C., aufwuchs, hatte er allerdings auch enge Kontakte zum Theater – er war an verschiedenen Bühnen der Stadt als Geiger und Dirigent tätig. Im Sommer 1876 zog der zweiundzwanzigjährige Sousa nach Philadelphia, um die zahlreichen musikalischen Möglichkeiten zu nutzen, die sich im Zusammenhang mit der Hundertjahrfeier der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika auftaten. Sein einziger Galopp, *On Wings of Lightning* (1876), wurde wahrscheinlich zuerst im dortigen Chestnut Street Theatre aufgeführt im Rahmen eines kurzen Konzerts vor der Hauptdarbietung. Der Galopp ist meist schneller als ein Marsch und enthält häufig ein höheres Maß an virtuosen Passagen. Das veröffentlichte Notenmaterial dieses

Galopps weist eine Widmung an die im Übrigen unbekannte Mrs. M. Louise Redington aus St. Louis auf. Das Stück zirkulierte in einer für das private Musizieren bestimmten Klavierfassung, geriet nach seiner Veröffentlichung aber weitgehend in Vergessenheit und gilt heute als Novität aus Sousas früher Schaffenszeit.

Nymphalin

Die nächsten Jahre verbrachte Sousa als Arrangeur und Dirigent an verschiedenen Theatern in Philadelphia und auf Tournee an der amerikanischen Ostküste. Es ist daher kaum überraschend, dass ein Großteil seiner Musik aus dieser Zeit dramatischer Natur ist, so auch die Träumerei *Nymphalin* (1880). Es ist nicht dokumentiert, ob dieses Werk jemals auf der Bühne aufgeführt wurde, spätere Ausgaben enthalten allerdings die folgende Passage aus Edward Bulwer-Lyttons Roman *The Pilgrims of the Rhine* (1834):

Doch bald wehte sanfte Musik herüber, es
hörte sich an wie der Klang einer stillen Nacht,
dann kamen die Elfen hervor – geistartig und
schattenhaft glitt die Gestalt durch den Abgrund
der Zeit und herrschte über die Welt mit einer
unangefochtenen, geräuschlosen Macht.¹

¹ Das Zitat ist der Violinstimme einer Bearbeitung von *Nymphalin* für Solovioline und Blaskapelle entnommen (Philadelphia: Harry Coleman, ohne Jahr). Es erscheint in etwas abweichender Form in Edward Bulwer-Lytton, *The Pilgrims of the Rhine* (London: Saunders and Otley, Conduit Street, 1834), S. 107, 205.

Offensichtlich wollte Sousa hier Bulwer-Lyttons Elfenkönigin in kurzen, koboldhaften Passagen einfangen, die in ein sehnsuchtsvoll flatterndes Ritornell eingestreut sind. *Nymphalin* wurde zunächst für das Spiel am Salonklavier veröffentlicht, später jedoch als Repertoirestück für die berühmten Geigenvirtuosinnen der Sousa-Band verwendet. Die hier eingespielte Bearbeitung weist die Kadenz dem Cello zu.

Sandalphon

Sousa kehrte Ende des Jahres 1880 nach Washington, D.C., zurück und wurde der jüngste – und der erste aus den USA gebürtige – Dirigent der United States Marine Band. Im Laufe der nächsten zwölf Jahre diente er unter fünf Präsidenten, darunter auch Grover Cleveland. Cleveland war bei seiner ersten Amtseinführung Junggeselle und betraute seine Schwester Rose mit der Rolle der Gastgeberin im Weißen Haus. Ihr zu Ehren überarbeitete Sousa eine Serie von Walzern mit dem Titel *Sandalphon* (1886 revidiert), die er in Philadelphia wohl für eine Lesung von Longfellows Gedicht komponiert hatte. Die Walzer wurden nie veröffentlicht und sind nur handschriftlich in der Library of Congress überliefert.

Semper Fidelis

In seiner Autobiographie erklärt Sousa,

dass Würdenträgern, die das Weiße Haus besuchten, das Eintreffen des Präsidenten mit den Klängen von "Hail to the Chief" angekündigt wurde. Chester A. Arthur bat seinen Kapellmeister, die Melodie auszutauschen, da sie auf ein altes Bootslied zurückging. Diesem Wunsch nachkommend bediente Sousa sich bei einem Regimentsmarsch – *With Steady Step* –, den er für sein Handbuch für die Feldmusik *The Trumpet and Drum* (1886) komponiert hatte. Das Ergebnis war der berühmte Parademarsch *Semper Fidelis* (1888). Sousa erklärte, er habe das Trio (das von einem Schlagzeug-Solo angekündigt wird) zeitlich so abgestimmt, dass es genau in dem Augenblick erklang, als die Band die Tribüne passierte. Obwohl *Semper Fidelis* nie ein vollgültiger Ersatz für "Hail to the Chief" wurde, ist das Stück heute der offizielle Marsch des United States Marine Corps.

The Washington Post

Sousas berühmtester Marsch aus seiner Zeit bei der Marine Band scheint seine Bezeichnung durch Zufall erhalten zu haben. Im Jahr 1889 verkündete eine der Washingtoner Zeitungen, dass sie einen Wettbewerb veranstalten würde, um die besten Essays von Schülern öffentlicher Schulen küren. Einige Tage vor der Preisverleihungszeremonie traf der

Herausgeber der Zeitung Sousa zufällig auf der Straße und bat ihn spontan, einen Marsch zu Ehren des Wettbewerbs zu schreiben. Sousa sagte zu, und am 15. Juni spielte die United States Marine Band die Uraufführung von Sousas *The Washington Post* (1889) auf dem Gelände des Smithsonian. Bemerkenswert für seine sanft trällernden Rhythmen, wurde dieser Marsch schon bald mit dem Tanzfeier um den Two-Step in Verbindung gebracht, und während Sousa das Werk seinem Verleger für nur 35 \$ überließ, verdiente es ihm "ein kleines Vermögen an Reputation".² Der Marsch *The Washington Post* wurde ein fester Bestandteil des Repertoires von Sousas Band und ist heute eines seiner am häufigsten aufgeführten Werke.

The Thunderer

Als Leiter der Marine Band war Sousa Mitglied der Freimaurer; bei mehreren seiner Märsche aus den späten 1880er Jahren bestehen Verbindungen zu dieser Gesellschaft. *The Thunderer* (1889) war der Columbia Kommandantur Nr. 2 der Tempelritter von Washington, D.C., gewidmet und wurde wahrscheinlich für deren Oktober-Klausur

---

² Sousa, "How John Philip Sousa Wrote the *Washington Post*"; Clipping mit dem Titel *Truth* (Buffalo), 4. März 1911, Pressebuch 36, S. 133, United States Marine Band Library.

komponiert. Auch für die Komposition von *The Thunderer* bediente Sousa sich bei seinem Buch *The Trumpet and Drum*. Dieses Mal überarbeitete er den Regimentsmarsch *Here's Your Health, Sir!* und plazierte ihn im zweiten Abschnitt seines neuen Werks.

The Liberty Bell

Nachdem er mit Märschen wie *Semper Fidelis*, *The Washington Post* und *The Thunderer* seinen Ruhm gesichert hatte, beschloss Sousa im Jahr 1892, aus der Marine Band auszuscheiden und sein eigenes privates Ensemble als freies Unternehmen zu gründen. Die Sousa Band sollte die nächsten vierzig Jahre Tourneen durch die USA, Europa und die gesamte Welt unternehmen. Sein erstes wichtiges Engagement führte das Ensemble zur World's Columbian Exposition in Chicago, mit der der vierhundertste Jahrestag der Ankunft von Christopher Columbus auf dem amerikanischen Kontinent begangen wurde. Anlässlich dieser Feier wurde auch die Ikone der Freiheit, die Liberty Bell aus Philadelphia, nach Chicago gebracht. Zu Ehren des Ereignisses verwertete Sousa einen Marsch aus der von ihm verworfenen Operette *The Devil's Deputy* und versah ihn mit dem neuen Titel *The Liberty Bell* (1893). Der Marsch wurde in Chicago uraufgeführt, mit Speialeffekten im Schlagzeug, die das

patriotische Symbol beschwören sollten. Seine früheren Märsche hatte Sousa an den Verleger Harry Coleman verkauft, üblicherweise für 35 \$ pro Stück. Mit seinem neuen Unternehmen samt professionellem Management veröffentlichte er *The Liberty Bell* nun bei der John Church Company auf der Basis eines Vertrags, der ihm auch Tantiemen sicherte. Es wird geschätzt, dass dieser einzelne Marsch ihm in weniger als sieben Jahren mehr als 40.000 \$ einbrachte.

Walzer und Marsch aus "El Capitan"
Sousa hatte schon längere Zeit Hoffnungen gehegt, auf der Operettenbühne zu reüssieren; sein Erfolg stellte sich ein, als *El Capitan* mit DeWolf Hopper am Bostoner Tremont Theatre inszeniert wurde. Die John Church Company erkannte das Potential des Werks und veröffentlichte verschiedene Auswahlausgaben der Operette, darunter einen *El Capitan*-Marsch und eine Reihe von *El Capitan*-Walzern (beides 1896). Bei der Operette selbst handelte es sich um einen satirischen Blick auf die spanische Herrschaft in Peru, und als 1898 der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Spanien ausbrach, wurden Sousas Melodien Teil des Soundtracks dieses Konflikts. Der Marsch, ein Potpourri von Melodien aus der Operette, wurde von Sousas Band angestimmt, als sie

die Siegesparade für Admiral George Deweys Rückkehr im September 1899 anführte.

The Stars and Stripes Forever

Im November 1896 befand Sousa sich gerade gemeinsam mit seiner Frau auf einer Urlaubsreise in Europa, als er vom Tod seines Managers erfuhr. Auf der Heimreise begann er, "den rhythmischen Schlag einer Band in meinem Kopf spielen zu hören". Diese imaginäre Band "fuhr fort, dieselben Themen zu entfalten, wobei eine ganz deutlich vernehmbare Melodie echohaft immer wiederkehrte".³ Nach dem Zeugnis des Komponisten brachte er vor seiner Ankunft in New York keine einzige Note zu Papier. Am Weihnachtstag war das Werk vollendet; Sousas Manuskript trägt den berühmten Titel: *The Stars and Stripes Forever* (1896). Dank seines lyrischen Trios und der bombastischen Überleitungen wurde *The Stars and Stripes Forever* eng mit dem amerikanischen Patriotismus in Verbindung gebracht; ein früher Rezensent meinte gar, das Stück sei aufwühlend genug, den amerikanischen Adler von seinem Felsen aufzuscheuchen

---

³ Sousa, *Marching Along: Recollections of Men, Women and Music* (Boston: Hale, Cushman, and Flint, 1928; überarbeiteter Reprint von Paul E. Bierley, Westerville, Ohio: Integrity Press, 1994), S. 157.

und dazu zu bringen, unter Jubelgeschrei
seine Pfeile auf die Aurora borealis
abzuschießen.⁴

Es ist daher passend, dass *The Stars and Stripes Forever* im Jahr 1987 zum Nationalmarsch der Vereinigten Staaten bestimmt wurde.

The Invincible Eagle

Die Sousa Band unternahm regelmäßig Tourneen durch die Vereinigten Staaten, daher verbrachte der Komponist viel Zeit auf Zugfahrten. Auf einer seiner Reisen zwischen zwei Konzerten skizzierte Sousa *The Invincible Eagle* (1901), einen Marsch, den er der Pan-American Exposition in Buffalo widmete, wo seine Band fast einen ganzen Monat lang engagiert war. Während zahlreiche Sousa-Märsche eine typisch kriegerische Stimmung einzufangen scheinen, deutet die muntere Melodie von *The Invincible Eagle* auf ein Werk, das die lichtere Seite des militärischen Gepränges darstellt; Sousa selbst nannte das Stück einen "Sonnenschein-Marsch".⁵

---

⁴ "Academy of Music – Sousa's Band", Clipping aus Philadelphia, ca. 15. Mai 1897, Pressebuch 5, S. 47, United States Marine Band Library.

⁵ "Sousa's New March, 'The Invincible Eagle'", Clipping aus Philadelphia, ca. 30. Mai 1901, Pressebuch 14, S. 114, United States Marine Band Library.

Dwellers of the Western World

Am Morgen des 24. Dezember 1910 schifften Sousa und seine Band sich ein für eine Tournee, die sie nach Großbritannien, Südafrika, Australien, Neuseeland und zurück nach Nordamerika führen sollte. Sie legten auf ihrer Reise etwa 47.000 Meilen zurück, gaben mehr als 300 Konzerte und kehrten erst nach 352 Tagen nach New York zurück. Eines der auf dieser Welttournee gespielten Stücke war Sousas Komposition *Dwellers of the Western World* (1910). Sousa schrieb mehrere Suiten, diese ist allerdings ausgesprochen problematisch, da sie die zeitgenössischen Begriffe von Rasse und Ethnizität in Frage stellt. Jeder Satz gibt vor, eine bestimmte Gruppe der Bewohner Nordamerikas abzubilden. Die Vorschläge auf den betonten Taktzeiten, chromatischen Abwärtsläufe und pentatonischen Gesten von "The Red Man" evozieren zahlreiche Stereotype indianischer Musik. "The White Man" beginnt mit der Reise der Puritaner über den Atlantik, enthält eine Darstellung des industriellen Fortschritts und endet mit einem Lobgesang, den Sousa seiner eigenen patriotischen Hymne *The Messiah of Nations* (1902) entlehnte. Der letzte Satz, "The Black Man", ist erwartungsgemäß gespickt mit Cakewalk-Rhythmen und Minstrel-Effekten. Während das Stück insgesamt unglückselige

rassistische Konnotationen enthält, war es während der Welttournee immens populär und bestärkte zahlreiche ethnische Klischees über die Vereinigten Staaten.

The Gliding Girl

Bedingt durch Gastauftritte argentinischer Tanztruppen etablierten sich im frühen zwanzigsten Jahrhundert der Tango in Paris, London und Berlin. Das Fieber für diesen exotischen Tanz ergriff auch Priscilla Sousa, zweites Kind und älteste Tochter des Komponisten. Nach ihrer Rückkehr von einem Urlaub in Europa führte sie den Tanz ihrem Vater vor, der daraufhin seinen einzigen Tango komponierte, *The Gliding Girl* (1912). Dieses Stück aus Sousas Feder scheint eher von der Interpretation des Tanzes durch seine Tochter inspiriert zu sein als von der traditionellen Tangomusik.

Ouvertüre und Zirkus-Galopp aus "The Irish Dragoon"

Trotz großer Anstrengungen gelang es Sousa nie, seine auf Charles Levers 1841 erschienem Roman *Charles O'Malley* basierende Operette *The Irish Dragoon* (1915) zur Aufführung zu bringen. Das erhaltene Material, das 1965 in seinem Anwesen Sands Point aufgefunden wurde, umfasst eine Handvoll Songs sowie eine Ouvertüre in der

Art einer Jig und einen lebhaften Zirkus-Galopp.

Humoresken über "Swanee" und "Look for the Silver Lining"

Sousas Konzertprogramme enthielten häufig phantasievolle Humoresken, die oft als Serie von Variationen über ein populären Song konstruiert waren, großzügig ausgeschmückt mit anderen berühmten Melodien und humoristischen Effekten. Während Stücke dieser Art ein wichtiges Element der Programme von Sousas Band darstellten, erschien keine seiner vierzehn Humoresken jemals im Druck; sie sind lediglich handschriftlich in der Library of Congress und der University of Illinois überliefert. Da Humoresken über mehrere Spielzeiten verwendet werden konnten, pflegte Sousa sie zu überarbeiten, Kürzungen vorzunehmen oder Material hinzuzufügen. Insgesamt bieten sie wichtige Einblicke in das Konzertprogrammwesen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Die Humoreske zu *Swanee* (1920) nimmt George Gershwin's berühmten Song zum Ausgangspunkt, fügt aber weitere Melodietzen hinzu, darunter musikalisches Material von Gilbert und Sullivan, Lieder aus dem Bürgerkrieg und Songs von der Minstrel-Bühne. Die Humoreske über *Look for the Silver Lining*

(1922) basiert auf Jerome Kerns Song, hier ausgeschmückt mit einer Art betrunkenem Autorennen und vollendet mit einer bemerkenswerten Klangfarben-Behandlung der Hauptmelodie, die Note für Note innerhalb des Ensembles weitergereicht wird.

© 2017 Patrick Warfield
Übersetzung: Stephanie Wollny

Anmerkungen des Dirigenten

Der erste Eindruck, den ich von dem Phänomen "Sousa" gewann, waren die seltsamen Tubas, die die Leute in den Halbzeit-Shows bei amerikanischen Football Games mit sich herumtrugen. Ich habe nie geglaubt, dass ich diese Art von Musik einmal mögen würde, bis ich Charles Ives' Vierte Sinfonie dirigierte, in der verschiedene Bands zur gleichen Zeit spielen. Bei dieser Aufführung verstand ich zum ersten Mal wirklich, wozu Band-Musik eigentlich fähig war und ist. Wie bei einer meiner anderen KJ Sound Project-Aufnahmen, bei der ich die Musik von Richard Strauss und von Duke Ellington kombiniere, wurde ich mir erst jetzt der mitteleuropäischen Wurzeln der meisten amerikanischen Musik bewusst. Nach der Zeit, die ich in Wien mit dem Tonkünstler-Orchester verbrachte, wollte ich die große Tradition der Walzer und Märsche

wieder für die moderne Kultur erschließen. Allerdings erwartete ich nicht, dabei irgendetwas Originales oder Neues zu tun. Hier präsentierte ich also nun eine CD mit dem amerikanischen Gegenstück zu dieser großen Wiener Tradition ... Ich bin sehr glücklich über die Gelegenheit, diese besondere CD mit einem meiner Lieblingsorchester einzuspielen. "Sousa" ist Europa in einem neuen, amerikanischen Gewand und Geist. Ich hoffe, Sie finden an dem Ergebnis ebenso viel Gefallen wie ich.

© 2017 Kristjan Järvi
Übersetzung: Stephanie Wollny

Das Royal Scottish National Orchestra, eines der führenden Sinfonieorchester Europas, wurde 1891 unter dem Namen Scottish Orchestra gegründet, 1950 in Scottish National Orchestra umbenannt und 1977 mit der Königlichen Schirmherrschaft (Royal Patronage) bedacht. Im Laufe seiner Geschichte hat es eine wesentliche Rolle im Musikleben Schottlands gespielt, unter anderem im Jahre 2004 mit einer Aufführung bei der Eröffnungszeremonie des schottischen Parlamentsgebäudes. Renommierte Dirigenten wie George Szell, Sir John Barbirolli, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, Bryden Thomson,

Neeme Järvi, Walter Weller, Alexander Lasarew und Stéphane Denève haben zu seinem Erfolg beigetragen. Die künstlerische Leitung des Orchesters hat der britisch-kanadische Dirigent Peter Oundjian inne, der seit 2012 als sein Musikdirektor fungiert. Der Däne Thomas Søndergård wurde im selben Jahr zum Ersten Gastdirigenten berufen, und 2016 kam Holly Mathieson als Zweite Dirigentin hinzu. Das Orchester hat sich mit der Qualität seiner Tonaufnahmen weltweit einen Namen gemacht und im Verlauf der vergangenen zehn Jahre sowohl den Diapason d'Or de l'année gewonnen als auch acht Nominierungen für den Grammy Award erhalten. Derzeit sind mehr als 200 Einspielungen erhältlich; die Diskographie des Orchesters umfasst unter anderem Aufnahmen sämtlicher Sinfonien von Sibelius (Gibson), Prokofjew (Järvi), Nielsen (Thomson), Martinů (Thomson) und Roussel (Denève) sowie der großen Orchesterwerke von Debussy (Denève). Das Royal Scottish National Orchestra gehört zur Gruppe der nationalen Ensembles der darstellenden Künste Schottlands (National Performing Companies) und wird von der schottischen Regierung gefördert. www.rsno.org.uk

Kristjan Järvi hat, wie Reuters berichtet, "sich mit seinen überaus gekonnten und

höchst innovativen Programmkonzepten in der klassischen Szene einen Namen gemacht"; seine Konzerte bieten laut *The Herald* (Schottland) eine "lebensbereichernde Erfahrung". Järvi wurde in Estland geboren und emigrierte als Kind mit seiner Familie in die USA; er wuchs in New York auf. Der Absolvent der Manhattan School of Music ist ein versierter Pianist und hat im Laufe der Jahre eine einzigartige und freigeistige Art entwickelt, mit dem Klang und den Ressourcen eines Orchesters zu arbeiten und damit die Musik zum Leben zu erwecken. Er ist Musikdirektor des MDR Sinfonieorchesters (Leipzig), Gründungsdirigent seiner in New York angesiedelten Klassik-Hip-Hop-Jazz-Gruppe Absolute Ensemble sowie Gründer und Musikdirektor des Baltic Sea Philharmonic; damit ist er als einziger Dirigent des ältesten Rundfunkorchesters und zugleich des jüngsten professionellen Orchesters Europas. Ein unternehmerisches Naturtalent, leitet er außerdem die Firma Sunbeam Productions, deren Spezialität Veranstaltungen sind, die Musik, bildende Kunst, Lichtinstallationen und Technologie kombinieren. Im Jahr 2016 wurde er offizielles Mitglied des estnischen Olympia-Komitees – damit wurde diese Position zum ersten Mal nicht mit einem Sportfunktionär oder einem Regierungsmitglied besetzt. Seine Initiative Sound Estonia hat das Ziel, die

Wichtigkeit eines gesunden Körpers und gesunden Geistes sowie die Bedeutung von deren ausgeglichenem Zusammenwirken zu befördern. Als Studiokünstler hat Järvi mehr als sechzig CDs eingespielt, von Hollywood Soundtracks bis zu der Reihe, zu der auch die vorliegende Einspielung gehört – "The Kristjan Järvi Sound Project". Diese im Jahr 2014 begonnene CD-Serie widmet sich verschiedenen Projekten, die alle seine Ensembles involvieren und einen frischen Blick auf Altbekanntes werfen,

wobei sie Konzepte und Präsentationsformen einsetzen, die die Grenzen der klassischen Musik überschreiten. Kristjan Järvi arbeitet auch weiterhin mit einigen der hellsten Kreativkünstler der Gegenwart, von Filmregisseuren wie Tom Tykwer und den Wachowskis bis zu Komponisten und Künstlern wie Arvo Pärt, Steve Reich, Tan Dun, Hauschka, Dhafer Youssef, Anoushka Shankar und Esa-Pekka Salonen – als dessen Assistent beim Los Angeles Philharmonic Järvi seine Karriere begann.

Sousa: une célébration

On Wings of Lightning

Le chef d'orchestre américain John Philip Sousa (1854 – 1932) est davantage connu comme compositeur de marches, mais comme jeune musicien grandissant à Washington, il fut également associé avec le théâtre, travaillant comme violoniste et chef d'orchestre dans plusieurs des théâtres de la ville. Au cours de l'été 1876, Sousa, alors âgé de vingt-deux ans, se réinstalla à Philadelphie pour profiter des nombreuses possibilités musicales générées par les célébrations du centenaire de l'indépendance américaine. Son unique galop, *On Wings of Lightning* (1876), fut probablement joué pour la première fois au Chestnut Street Theatre de Philadelphie lors d'un mini concert précédant le spectacle principal. Les galops sont généralement plus rapides que les marches, et présentent souvent une écriture plus virtuose. La partition publiée de ce galop possède une dédicace à une certaine Mme M. Louise Redington de St Louis, dont on ne sait rien. La pièce circula sous la forme d'une version pour piano destinée à l'utilisation de salon, mais fut en grande partie oubliée après sa publication, et demeure ainsi une nouveauté du début de la carrière de Sousa.

Nymphalin

Sousa travailla ensuite pendant plusieurs années comme arrangeur et chef d'orchestre dans les théâtres de Philadelphie et en tournée dans l'Est des États-Unis. Il n'est donc pas surprenant qu'un grand nombre de ses œuvres de cette période soient de caractère dramatique, telle la réverie *Nymphalin* (1880). Il n'existe aucun document indiquant si cette partition fut utilisée à la scène, mais des éditions plus tardives portent une citation extraite du roman d'Edward Bulwer-Lytton *The Pilgrims of the Rhine* (1834):

Mais maintenant on entendait de la musique
douce flotter, quelque chose comme le bruit
que l'on entend pendant une nuit tranquille,
puis sortaient les fées - comme des
Fantômes et des ombres, cette Forme flottait
à travers l'abîme du temps, gouvernant le
monde avec un balancement incontesté et
silencieux.¹

---

¹ Cette citation est tirée de la partie de violon d'un arrangement de *Nymphalin* pour violon solo et ensemble instrumental (Philadelphie: Harry Coleman, sans date). Elle apparaît sous une forme légèrement différente dans Edward Bulwer-Lytton, *The Pilgrims of the Rhine* (London: Saunders and Otley, Conduit Street, 1834): p. 107, 205.

Il semble que l'intention de Sousa était clairement de capturer la reine des fées de Bulwer-Lytton dans de brefs passages à la manière des lutins qui interrompent une ritournelle voltigeante, pleine de désir. D'abord publiée pour le piano de salon, *Nymphalin* fut plus tard utilisée pour mettre en valeur les célèbres femmes violonistes solistes du Sousa Band. L'arrangement enregistré ici confie la cadence au violoncelle.

Sandalphon

Sousa retourna à Washington à la fin de l'année 1880 pour devenir le plus jeune chef du United States Marine Band, et le premier natif américain à tenir ce poste. Il allait ainsi servir pendant douze ans cinq présidents américains, dont Grover Cleveland. N'étant pas encore marié au moment de sa première investiture, Cleveland demanda à sa sœur Rose de tenir le rôle d'hôtesse de la Maison Blanche. En son honneur, Sousa retravailla un groupe de valses intitulées *Sandalphon* (révision 1886) qu'il avait composées à Philadelphie, probablement pour une lecture du poème de Longfellow. Les valses n'ont jamais été publiées, et n'existent que sous forme manuscrite à la Bibliothèque du Congrès.

Semper Fidelis

Dans son autobiographie, Sousa explique que les dignitaires en visite à la Maison Blanche étaient informés de l'arrivée du président par les sonorités de "Hail to the Chief". Le président Chester A. Arthur demanda à son chef de musique de remplacer cet air, car sa mélodie dérivait d'une vieille chanson de canotage. Sousa fit donc un emprunt à une marche régimentaire – *With Steady Step* – qu'il avait composée pour son manuel de musique militaire, *The Trumpet and Drum* (1886). Le résultat fut la fameuse marche de parade *Semper Fidelis* (1888). Sousa expliqua qu'il avait calculé la durée du trio régimentaire (annoncé par la percussion solo) pour le faire coïncider avec le passage de la fanfare devant la tribune de revue. Alors que *Semper Fidelis* n'a jamais remplacé "Hail to the Chief", c'est aujourd'hui la marche officielle des Corps de Marine des États-Unis.

The Washington Post

La marche la plus célèbre de Sousa datant des années du Marine Band semble avoir reçu son nom par accident. En 1889, l'un des journaux de Washington annonça qu'il organiserait un concours destiné à couronner les meilleures rédactions écrites par les élèves des écoles publiques. Quelques jours avant la cérémonie de remise des prix,

l'éditeur du journal rencontra par hasard Sousa dans la rue et lui demanda de composer une marche en l'honneur du concours. Sousa s'exécuta, et le 15 juin le United States Marine Band créa *The Washington Post* (1889) sur le site des Smithsonianian Grounds. Notable pour ses rythmes délicats et balancés, cette marche devint rapidement associée à l'engouement pour la danse à deux pas, et tandis que Sousa la vendit à son éditeur pour seulement 35 dollars, elle lui apporta une "petite fortune en réputation".² *The Washington Post* fut régulièrement inscrite aux programmes du Sousa Band, et est aujourd'hui l'une des pièces du compositeur les plus souvent jouées.

The Thunderer

En sa qualité de chef du Marine Band, Sousa était membre de la Society of Freemasons, et plusieurs de ses marches de la fin des années 1880 possédaient des liens avec cette organisation. *The Thunderer* (1889) fut dédié à la Columbia Commandery No. 2, Knights Templar of Washington, et fut probablement

---

²Sousa, "How John Philip Sousa Wrote the *Washington Post*", coupure de presse intitulée *Truth* (Buffalo), 4 mars 1911, livre de presse 36, p. 133, United States Marine Band Library.

écrite pour son conclave du mois d'octobre. En composant *The Thunderer*, Sousa fit de nouveau un emprunt à son manuel *The Trumpet and Drum*. Cette fois, il retravailla la marche régimentaire *Here's Your Health, Sir!* et la plaça comme seconde strate de sa nouvelle partition.

The Liberty Bell

Ayant fermement établi sa réputation grâce à des marches telles que *Semper Fidelis*, *The Washington Post* et *The Thunderer*, Sousa décida de quitter le Marine Band en 1892 pour former son propre ensemble privé et commercial. Le Sousa Band allait faire des tournées à travers les États-Unis, l'Europe et le monde entier pendant les quarante années suivantes. La première résidence importante du Sousa Band se tint à l'Exposition universelle de Chicago de 1893 organisée pour fêter le quatre centième anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. L'emblématique "Liberty Bell" (Cloche de la Liberté) de Philadelphie fut également présentée à Chicago. En l'honneur de cette occasion, Sousa reprit une marche de son opérette abandonnée *The Devil's Deputy*, et la rebaptisa *The Liberty Bell* (1893). Elle fut créée à Chicago, avec des effets spéciaux de percussion destinés à évoquer le symbole patriotique. Les marches

précédentes de Sousa avaient été vendues à l'éditeur Harry Coleman, habituellement pour la somme de 35 dollars l'unité. Avec son nouvel ensemble commercial et sa gestion professionnelle, Sousa fit publier *The Liberty Bell* par la John Church Company, avec un accord lui permettant de recevoir des droits d'auteur. On estime ainsi que cette marche lui rapporta plus de 40000 dollars en moins de sept ans.

Valses et Marche, extraites de "El Capitan"
Sousa avait longtemps espéré obtenir le succès sur la scène de l'opérette, et il rencontra finalement le triomphe lorsque *El Capitan*, avec DeWolf Hopper en vedette, fut représenté au Tremont Theatre de Boston. Reconnaissant le potentiel de l'œuvre, la John Church Company publia plusieurs sélections de l'opérette, notamment une Marche *El Capitan* et un ensemble de valses *El Capitan* (tous deux en 1896). L'opérette était un regard satirique sur le régime espagnol au Pérou, et quand la guerre éclata entre les États-Unis et l'Espagne en 1898, les mélodies de Sousa devinrent une partie du paysage sonore de ce conflit. La Marche, un pot-pourri de mélodies extraites de l'opérette, fut jouée par le Sousa Band en tête de la parade de victoire pour le retour de l'amiral George Dewey en septembre 1899.

The Stars and Stripes Forever

Sousa et son épouse étaient en vacances en Europe quand ils reçurent la nouvelle de la mort du manager du Sousa Band en novembre 1896. Pendant son retour précipité, Sousa "commença à sentir le battement rythmique d'une fanfare jouant dans [son] cerveau". Cette fanfare imaginaire "continua à développer les mêmes thèmes, répétant en écho la plus distinctive mélodie".³ Selon le compositeur, il ne nota pas une seule note avant son arrivée à New York. Terminé le jour de Noël, le manuscrit de Sousa porte le titre célèbre: *The Stars and Stripes Forever* (1896). Grâce à son trio lyrique et son interlude grandiloquent, cette marche est devenue étroitement associée au patriotisme américain. L'un des premiers critiques déclara même qu'elle est

suffisamment stimulante pour faire lever l'aigle américain de son rocher et le faire crier d'extase pendant qu'il lance ses flèches à l'aurore boréale.⁴

---

³ Sousa, *Marching Along: Recollections of Men, Women and Music* (Boston: Hale, Cushman, and Flint, 1928; réimprimé et édité par Paul E. Bierley, Westerville, Ohio: Integrity Press, 1994), p. 157.

⁴ "Academy of Music – Sousa's Band", coupure de presse de Philadelphie, c. 15 mai 1897, livre de presse 5, p. 47, United States Marine Band Library.

À juste titre, *The Stars and Stripes Forever* fut désignée comme marche nationale des États-Unis en 1987.

The Invincible Eagle

Le Sousa Band fit régulièrement des tournées aux États-Unis, ce qui fait que le compositeur passa la majeure partie de son temps en train. Pendant les trajets entre des concerts, Sousa esquissa *The Invincible Eagle* (1901), une marche qu'il allait dédier à l'Exposition Pan-Américaine de Buffalo où son ensemble fut en résidence pendant presque un mois. Alors que beaucoup de marches de Sousa semblent capturer la lutte de la guerre, la mélodie enjouée de *The Invincible Eagle* suggère une œuvre qui dépeint le côté plus splendide de l'apparat militaire - Sousa lui-même la qualifiait de "marche ensoleillée".⁵

Dwellers of the Western World

Dans la matinée du 24 décembre 1910, Sousa et son ensemble s'embarquèrent pour une tournée qui allait les conduire au Royaume Uni, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle Zélande et en Amérique du Nord.

Ils furent de retour à New York 352 jours plus tard, ayant parcouru quelque 75000 kilomètres et donné plus de 300 concerts.

Dwellers of the Western World (1910) fut l'une des œuvres au programme de cette tournée mondiale. Sousa composa plusieurs suites, mais celle-ci est la plus problématique car elle conteste les notions contemporaines de race et d'ethnicité. Chaque mouvement vise à représenter un groupe particulier d'habitants d'Amérique du Nord. Les notes d'agrément sur les premiers temps, les descentes chromatiques et les aspects pentatoniques de "The Red Man" évoquent les stéréotypes associés à la musique amérindienne. "The White Man" commence avec le voyage des puritains anglais à travers l'Atlantique, et inclut une imitation du progrès industriel avant de se terminer avec un air emprunté à l'hymne patriotique de Sousa *The Messiah of Nations* (1902). Comme on pourrait s'y attendre, le dernier mouvement, "The Black Man", est rempli de rythmes du cake-walk et d'effets empruntés au minstrel show américain. Bien que la pièce dans son ensemble possède de fâcheuses connotations racistes, elle fut très populaire pendant la tournée internationale du Sousa Band, et renforça de nombreux stéréotypes ethniques concernant les États-Unis.

⁵"Sousa's New March, 'The invincible Eagle'", coupure de presse de Philadelphie, c. 30 mai 1901, livre de presse 14, p. 114, United States Marine Band Library.

The Gliding Girl

En raison des visites de danseurs argentins au début du vingtième siècle, le tango s'éracina à Paris, Londres et Berlin. Priscilla Sousa, la fille ainée et deuxième enfant du compositeur, se trouva prise dans l'angouement de cette danse exotique. De retour à la maison après un séjour en Europe, elle fit une démonstration de la danse devant son père qui composa alors son unique tango, *The Gliding Girl* (1912). Cette pièce de Sousa semble avoir été davantage inspirée par l'imitation de sa fille que par la musique de tango traditionnelle proprement dite.

Ouverture et Circus Galop, extraits de "The Irish Dragoon"

Malgré tous ses efforts, Sousa ne vit jamais la représentation de son opérette *The Irish Dragoon* (1915), d'après le roman *Charles O'Malley* (1841) de Charles Lever. Découvert dans sa maison de Sands Point en 1965, le matériel musical qui a survécu contient quelques chansons, une Ouverture animée par une jig et un Circus Galop plein d'élan.

Humoresques sur "Swanee" et "Look for the Silver Lining"

Les programmes de concert de Sousa incluaient fréquemment des humoresques fantaisistes, et étaient souvent construites comme des séries de variations sur une chanson populaire,

richement enjolivées avec d'autres mélodies célèbres et des effets humoristiques. Tandis que ces pièces constituaient une partie importante d'un programme du Sousa Band, aucune des quatorze humoresques de Sousa ne fut publiée, et elles existent seulement sous forme manuscrite à la Bibliothèque du Congrès et à l'Université d'Illinois. Comme certaines humoresques pouvaient être utilisées pendant plusieurs saisons, Sousa les révisait assez souvent en ajoutant ou retirant tel ou tel élément. Cependant, elles offrent des informations importantes sur les programmes de concert du début du vingtième siècle.

L'Humoresque sur *Swanee* (1920) prend comme point de départ la célèbre chanson de George Gershwin, mais lui ajoute plusieurs autres fragments mélodiques, notamment des extraits d'opérettes de Gilbert et Sullivan, des chansons de la Guerre civile américaine et des minstrel shows. L'Humoresque sur *Look for the Silver Lining* (1922) se fonde sur la chanson de Jerome Kern, maintenant enrichie par ce qui doit être une poursuite ivre en voiture, et se concluant par un remarquable traitement en forme de *Klangfarben* de la mélodie principale qui tourne dans l'orchestre d'un instrument à l'autre, note à note.

© 2017 Patrick Warfield

Traduction: Francis Marchal

Une note du chef-d'orchestre

Ma première association avec "Sousa" fut les tubas bizarres que les gens arboraient pendant les shows de mi-temps des matchs de football américain. Je n'avais jamais pensé prendre goût à cette musique jusqu'au jour où j'ai dirigé la Quatrième Symphonie de Ives dans laquelle plusieurs fanfares jouent en même temps. Avec cette exécution, pour la première fois j'ai vraiment compris ce que la musique de fanfare était, et est, capable de faire. Comme c'est le cas pour l'un de mes autres disques de la série KJ Sound Project, qui réunit Richard Strauss et Duke Ellington, je suis devenu véritablement conscient des racines d'Europe centrale de la majeure partie de la musique américaine. À la suite de ma période de travail avec le Tonkünstler-Orchester à Vienne, c'était la grande tradition des valses et des marches que je voulais réintégrer dans la culture moderne. Cependant, je ne m'attendais pas à faire quelque chose d'original ou de nouveau. Maintenant, je présente ici un disque de la contrepartie américaine de cette grande tradition viennoise... Je suis très heureux d'avoir eu la possibilité d'enregistrer ce disque très spécial avec l'un de mes orchestres préférés au monde. "Sousa" est l'Europe, sous un nouveau manteau et un esprit américain.

32

J'espère que vous l'apprécierez autant que moi.

© 2017 Kristjan Järvi

Traduction: Francis Marchal

Le Royal Scottish National Orchestra est l'un des plus grands orchestres symphoniques d'Europe. Il fut formé en 1891 sous le nom de Scottish Orchestra; il devint le Scottish National Orchestra en 1950 et se vit accorder le patronage royal en 1977. Tout au long de son histoire, il a occupé une place intégrante dans la vie musicale de l'Écosse, jouant notamment à la cérémonie d'ouverture du bâtiment du Parlement écossais en 2004. Des chefs d'orchestre célèbres tels George Szell, Sir John Barbirolli, Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, Bryden Thomson, Neeme Järvi, Walter Weller, Alexander Lazarev et Stéphane Denève ont contribué à son succès. L'équipe artistique actuelle de l'Orchestre est dirigée par le chef britannique-canadien Peter Oundjian, directeur musical depuis 2012. Le Danois Thomas Søndergård fut nommé principal chef invité la même année, et Holly Mathieson est chef assistant depuis 2016. L'Orchestre jouit d'une réputation internationale pour la qualité de ses enregistrements: il a reçu le Diapason d'Or de l'année, ainsi que huit

nominations aux Grammy Awards au cours des dix dernières années. Plus de deux cents CD sont disponibles, la discographie de l'Orchestre comprenant des enregistrements de l'intégrale des symphonies de Sibelius (Gibson), Prokofiev (Järvi), Nielsen (Thomson), Martinů (Thomson) et Roussel (Denève), ainsi que des œuvres orchestrales majeures de Debussy (Denève). Le Royal Scottish National Orchestra est l'une des formations nationales d'Écosse, subventionnée par le Gouvernement écossais dans le domaine du spectacle. www.rsno.org.uk

Selon les termes de l'agence de presse Reuters, Kristjan Järvi a "gagné la réputation comme étant l'un des organisateurs de programmes les plus astucieux et les plus innovateurs sur la scène classique", dont les concerts, selon *The Herald* (Écosse), constituent "une expérience qui enrichissent l'existence". Né en Estonie, il a émigré avec sa famille aux États-Unis et a grandi à New York. Pianiste accompli et diplômé de la Manhattan School of Music, il a développé au cours des années une méthode de travail unique et indépendante avec la sonorité et le corps d'un orchestre, donnant ainsi vie à la musique. Il est directeur musical du MDR Sinfonieorchester de Leipzig, fondateur et

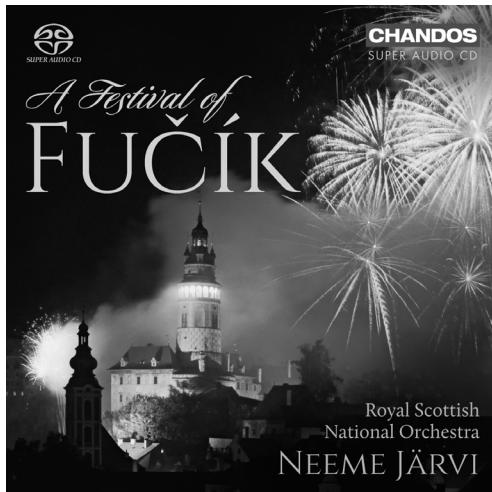
chef de son propre groupe classique-hip-hop-jazz Absolute Ensemble basé à New York, et fondateur et directeur musical du Baltic Sea Philharmonic; il est ainsi le seul chef à diriger le plus ancien orchestre radiophonique et le plus jeune orchestre professionnel en Europe. Doté d'un esprit d'entrepreneur, il est l'organisateur de Sunbeam Productions qui produit des spectacles mêlant musique, arts visuels, lumière et technologie. Depuis 2016, il est membre officiel du Comité olympique d'Estonie, soulignant pour la première fois que cette position n'est pas remplie par un sportif ou un membre du gouvernement. Son initiative Sound Estonia se donne pour mission de promouvoir l'importance du lien entre un corps sain et un esprit sain. Son catalogue discographique compte plus de soixante albums allant des bandes sonores de films d'Hollywood à la série dont cet enregistrement fait partie: "The Kristjan Järvi Sound Project". Lancée en 2014, cette série présente des projets auxquels participent tous ses ensembles, et apporte un regard typiquement nouveau à ce qui est ancien grâce à des concepts et des présentations qui transcendent les frontières de la musique classique. Kristjan Järvi continue de travailler avec certains des esprits créateurs les plus intelligents de notre temps, allant des metteurs en scène tels que Tom Tykwer et

les Wachowski aux compositeurs et artistes tels que Arvo Pärt, Steve Reich, Tan Dun, Hauschka, Dhafer Youssef, Anoushka Shankar

et Esa-Pekka Salonen – avec qui il a débuté sa carrière comme chef assistant du Los Angeles Philharmonic.

Also available

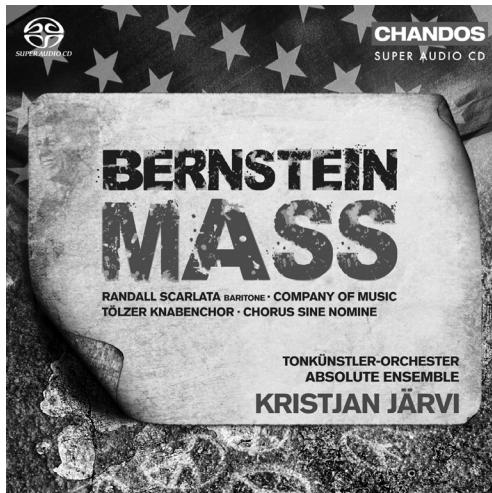
A Festival of Fučík
CHSA 5158

Also available

Schmidt
Das Buch mit sieben Siegeln
CHSA 5061(2)

Also available

Bernstein
Mass
CHSA 5070(2)

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 Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@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.

Microphones

Thuresson: CM 402

Schoeps: MK22 / MK41

DPA: 4006

Neumann: U89 / U87

CM 402 microphones are hand built by the designer, Jörgen Thuresson, in Sweden.

Glasgow's
Concert Halls
Glasgow Royal
Concert Hall
City Halls
Old Fruitmarket

Recording producer Brian Pidgeon
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Jonathan Cooper
Editor Rosanna Fish
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Royal Concert Hall, RSNO Centre, Glasgow; 22 and 23 September 2016
Front cover *Sousa and Great Lakes Navy Band* (c. 1918) by Paul Stahr (1918–1953) © Music Division / Library of Congress, Washington DC, USA
Back cover Photograph of Kristjan Järvi by Franck Ferville
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
© 2017 Chandos Records Ltd
© 2017 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

CHANDOS

Royal Scottish National Orchestra/K. Järvi

CHSA 5182

CHANDOS DIGITAL

CHSA 5182

CHANDOS

A SOUSA CELEBRATION

CHSA 5182

John Philip Sousa (1854–1932) A SOUSA CELEBRATION

1	The Washington Post (1889)	2:51
2	Sandalphon (late 1870s, revised 1886)	8:25
3	Overture from 'The Irish Dragoon' (1915)	3:25
4	Circus Galop from 'The Irish Dragoon' (1915)	1:26
5	The Thunderer (1889)	2:22
6	Humoresque on 'Swanee' (1920) Christopher Hart <i>B flat cornet</i>	5:08
7	The Invincible Eagle (1901)	3:20
8	Nymphalin (1880) Aleksei Kisieliov <i>cello</i>	3:12
9	On Wings of Lightning (1876)	2:04
10	Humoresque on 'Look for the Silver Lining' (1922) Simon Lowdon <i>xylophone</i>	4:56
11	Semper Fidelis (1888)	2:22
12-14	Dwellers of the Western World (1910)	12:31
15	The Liberty Bell (1893)	3:15
16	Waltzes from 'El Capitan' (1896)	3:46
17	March from 'El Capitan' (1896)	2:03
18	The Gliding Girl (1912)	2:48
19	The Stars and Stripes Forever (1896) Janet Richardson <i>piccolo</i>	3:20
TT 68:26		

© 2017 Chandos Records Ltd   © 2017 Chandos Records Ltd   Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

SA-CD and its logo are
trademarks of Sony.

All tracks available
in stereo and
multi-channel

This Hybrid SA-CD
can be played on any
standard CD player.

Glasgow's
Concert Halls
Glasgow Royal
Concert Hall
City Halls
Old Fruitmarket

RSNO
SCOTLAND'S NATIONAL
ORCHESTRA

Royal Scottish
National Orchestra
Emma Steele *leader*

Kristjan Järvi