

CHAN 10488

Miklós Rózsa

CHANDOS

Overture to a Symphony Concert • Tripartita
Three Hungarian Sketches • Hungarian Serenade

BBC
RADIO
90-95FM

3:

BBC Philharmonic
Rumon Gamba

ORCHESTRAL WORKS 1

Courtesy of Breitkopf & Härtel

Miklós Rózsa

Miklós Rózsa (1907–1995)

Orchestral Works, Volume 1

[1]	Overture to a Symphony Concert, Op. 26a
(1956, revised 1963)
for Eugen Zádor	9:07
	Allegro energico – Non troppo allegro – Poco animato –
Largamente – Allegretto – Poco animato – Vivacissimo	
		20:08
Three Hungarian Sketches, Op. 14 (1938, revised 1958)
for Full Orchestra		
[2]	I Capriccio. Allegro capriccioso – Poco sostenuto – Più allegro –
Non troppo allegro – Poco meno allegro – Poco più mosso –
Tempo I – Andante sostenuto – Allegro molto – Tranquillo	5:02
[3]	II Pastorale. Andante semplice e pastorale – Poco più largamente –
Tempo I – Più largamente – Un poco più animato –
Tranquillo – Molto tranquillo	7:15
[4]	III Danza. Allegro giocoso – Meno mosso – Poco tranquillo –
Tempo di Meno mosso – Tempo I – Poco più vivo –
Più andante – Rubato – Un poco più animato –
Ancora più animato – Vivo – Più vivo e agitato –
Ancora più vivo – Vivace – Prestissimo con fuoco –
Poco largamente – Poco animato, ma molto pesante	7:45

	Tripartita, Op. 33 (1971, revised 1972) for Orchestra	22:20	
[5]	I Intrada. Con moto – Poco animato – Poco meno mosso – Tempo I – Poco animato – Più largamente – Allegro vivo	4:53	
[6]	II Intermezzo arioso. Lento – Poco animato – Tempo I – Più mosso – Più calmo – Tranquillo – Molto tranquillo	7:57	
[7]	III Finale. Allegro con brio – Meno mosso, inquieto e nervosamente – Più mosso – Tempo I – Più vivo – Più lento – Poco meno mosso – Poco largamente – Poco animato – Più mosso – Poco animato – Più allegro – Tempo I – Animato – Vivace – Vivacissimo – Presto	9:22	
	Hungarian Serenade, Op. 25 (1932, revised 1946)	22:44	
	for Small Orchestra		
[8]	I Marcia. Tempo di marcia – Poco più vivo – Un poco più animato – Poco moderato – Poco più vivo – Più largamente – Più animato	4:09	
[9]	II Serenata. Andante con moto e semplice – Animato (quasi Allegro non troppo) – Poco moderato – Tempo di Andante con moto – Un poco più animato – Più tranquillo	6:13	
			BBC Philharmonic Yuri Torchinsky leader Rumon Gamba
			TT 74:46

Miklós Rózsa: Orchestral Works, Volume 1

The Hungarian composer Miklós Rózsa was born in Budapest on 18 April 1907. His father was a land owning industrialist hailing from the countryside whilst his mother, born in Budapest, was a pianist to whom the composer owed his love of music. The family owned an estate north of Budapest, in a village named Nagylócz in the county NÓgrád, at the foot of the Mátra Mountains. It was here that the young Miklós would come with his parents at the end of the school term to spend the summer months, an experience that was to play a very important part in his musical development. In this region he heard the folk music of the Palóc (Magyar people), which made a deep impression on him, so much so that he jotted down on paper as many of these songs as he could. Indigenous to the region, the songs were emotionally powerful and very strong rhythmically, and their influence can be felt keenly in every work Rózsa composed, whether for the concert hall or the cinema. However, he only drew directly on this source in three early works: the *Variations on a Hungarian Peasant Song*, Op. 4, the *North Hungarian Peasant Songs and Dances*, Op. 5, and the ballet *Hungaria*. Unfortunately, much to his

disappointment, his prized collection of folk tunes would ultimately become lost.

Rózsa showed an early inclination toward music when, at the age of five, he began having violin lessons. In 1926 he entered the Leipzig Conservatory to complete his musical training, studying composition with Hermann Grabner who was to be of great help to him during his student years. It was at this time that Rózsa composed his earliest surviving works: the String Trio, Op. 1 (1927), Piano Quintet in F minor, Op. 2 (1928), Rhapsody for Cello and Orchestra, Op. 3 (1929), *Variations on a Hungarian Peasant Song* for Violin and Piano, Op. 4 (1929) and *North Hungarian Peasant Songs and Dances* for Violin and Piano, Op. 5 (1929). He prepared concurrent versions for violin and orchestra of the last two of these works. Impressed by both the String Trio, Op. 1 and the Piano Quintet, Op. 2, Karl Straube, Cantor of the Thomaskirche in Leipzig (held in high regard in Germany and a musician of considerable influence), gave Rózsa an introduction to the famous German publishing house Breitkopf & Härtel. This led to a contract, and the company would go on to publish the majority of his concert works.

In 1931, encouraged by the organist and composer Marcel Dupré, Rózsa left Leipzig for Paris, a city, it was felt, that promised greater opportunities for him. It was here, in 1933, that Rózsa composed the Theme, Variations and Finale, Op. 13, which was to become his first major successful orchestral work, meeting with great critical acclaim and enjoying many performances. During this period he met the Swiss composer Arthur Honegger who introduced him to the idea of writing music for films as a means to making a living. At that stage in his career, Rózsa had no idea what film music was and, at the suggestion of Honegger, went to see *Les Misérables* (1934) for which the latter had composed his latest film score. Rózsa was amazed and impressed to discover just what could be achieved in writing for this medium. Under the pseudonym of Nic Tomay (so as not to destroy his reputation as a serious composer) he was able, whilst in Paris, to supplement his income by writing several songs in a lighter idiom, some of which became very popular at the time. Generally, however, things were not working out so well in Paris as Rózsa had expected and at the instigation of a fellow Hungarian, Ákos Tolnay, a scriptwriter in films, he left Paris for London in search of better prospects.

When Rózsa arrived in London in 1935, he made for the Hungarian Embassy and

through contacts there was put in touch with Derra de Moroda. For the Markova-Dolin Company, Moroda was going to choreograph a ballet called *Hungaria*, based on Hungarian folk music. Well, this was of course just perfect for Rózsa, who produced a very colourful and tuneful score that provided the composer with much needed income; the ballet remained in the Company's repertoire for two years. About this time he learned from a newspaper article that the film director Jacques Feyder, a friend from his Paris years, was in London. Feyder, who thought highly of Rózsa's music, accompanied Rózsa to a performance of *Hungaria*, after which he expressed to the composer how much he liked the ballet. As a consequence, Rózsa was engaged to compose the score for Feyder's next film, *Knight without Armour* (1937), for Alexander Korda's London Films, starring Robert Donat and Marlene Dietrich. The same year he also scored *Thunder in the City* (co-scripted by his Hungarian colleague Ákos Tolnay), starring Edward G. Robinson. So began what Rózsa was to call his 'Double Life', of writing music for both concert hall and cinema.

For Korda's company, Rózsa went on to compose the music for some now classic British films, among them *The Four Feathers* (1939), *The Thief of Baghdad* (1940), *That Hamilton Woman* (1941) and Rudyard Kipling's

Jungle Book (1942). It was during the filming of *The Thief of Bagdad* that the whole production unit, because of the outbreak of the Second World War in September 1939, was moved to Hollywood in order to complete the project. The composer imagined a stay in Hollywood of just one month but it turned into a permanent residence of fifty-five years, lasting until his death at the age of eighty-eight on 27 July 1995.

During his long career Rózsa wrote the music for ninety-five films; these include some of the most famous cinematic works of all time. He received Oscar nominations for thirteen of his scores, and won an Academy Award on three separate occasions: for *Spellbound* in 1946, *A Double Life* in 1948, and *Ben Hur* in 1960. He also scored *Double Indemnity*, *The Lost Weekend*, *The Killers*, *Brute Force*, *The Naked City*, *Quo Vadis*, *Ivanhoe*, *Knights of the Round Table*, *Julius Caesar*, *Lust for Life*, *King of Kings*, *El Cid*, *Sodom and Gomorrah*, *The Golden Voyage of Sinbad* and *Time after Time* among many others.

Between 1945 and 1965 Rózsa was Professor of Film Music at the University of Southern California, where his students included Jerry Goldsmith who went on to enjoy a very successful Hollywood career. His only long-term film contract was with MGM, with whom he remained for fourteen years,

from 1948 to 1962. It was here that he met the young André Previn, also under contract to MGM, who played the piano in two films scored by Rózsa, *The Other Love* (1947) and *The Story of Three Loves* (1953). The two remained friends throughout the years. Rózsa conducted numerous concert performances across the globe and made many recordings of his own music. He scored his last film in 1981: *Dead Men Don't Wear Plaid* starring Steve Martin. Not long after this he suffered the first of a series of strokes and was unable to continue writing film music. In 1982, however, he published *A Double Life*, his engaging and candid autobiography, which is essential reading for all those interested in his life and music. In 1987, shortly after his eightieth birthday, Rózsa received the Golden Soundtrack Award from the American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) in recognition of his outstanding contribution to the medium of film.

Rózsa was a highly cultured man and as financial success came to him in America, he was able to cultivate a number of enthusiasms, among them the building of a substantial collection of fine art. Despite his many Hollywood film commitments, he also always made time to write the music that was most important to him: that for the concert hall. Once settled in Hollywood, he was able to negotiate a unique contract which allowed

him to spend the summer months writing his serious music at his Italian retreat, first at Rapallo, then at Santa Margherita Ligure, and the winter months in Hollywood composing music for films. It is important to stress here that the music he composed for the concert hall and the music written for the cinema are completely separate entities, and, as the composer himself pointed out on more than one occasion during his long and illustrious career, Rózsa (unlike Korngold) never incorporated music from his film scores into his concert works. That said, such was his unique musical voice that a score by Rózsa, whether for the cinema or the concert hall, is easy to identify as his.

Rózsa composed in most genres, the most notable exception being opera. Among five works for solo piano there is a substantial and powerful sonata, and his several chamber works include two string quartets. There are also choral pieces and a few songs. Of his forty-four works with opus numbers, however, seventeen are for orchestra. In addition to the compositions mentioned in the introduction there are the Symphony, Op. 6 (1930), Scherzo, Op. 11 (1930), Concerto for String Orchestra, Op. 17 (1943), *Notturno ungherese*, Op. 28 (1964), *Sinfonia concertante* for Violin, Cello and Orchestra, Op. 29 (1966), Concertos for Violin (Op. 24; 1953), Piano (Op. 31; 1967), Cello (Op. 32; 1968), and Viola (Op. 37;

1979), *The Vintner's Daughter* (12 Variations on a French Folksong), Op. 23a (1952), *Kaleidoscope*, Op. 19a (1946), and the pieces featured on this recording. In all the works Rózsa wrote for the orchestral medium his technical skill and keen ear for instrumental colour are very apparent.

Overture to a Symphony Concert

The *Overture to a Symphony Concert*, Op. 26a was completed at Rapallo in September 1956 and revised in 1963, Rózsa making substantial cuts in the coda. The publisher Kurt Eulenburg, having previously issued the Theme, Variations and Finale, Op. 13 and the *Three Hungarian Sketches*, Op. 14, had asked Rózsa for a shorter work, not more than eight minutes in duration. So the composer obliged with this overture. At the time of its composition the Hungarian Revolution was in full progress and Rózsa had thought of composing a revolutionary piece, but in the end he abandoned this idea and produced a straightforward overture. Listening to the piece, however, one cannot help but imagine the conflict and heroism that his land of birth was experiencing at the time.

The piece opens with a strident fanfare motif announced in the trumpets; it is taken up by trombones, then by cellos and basses which expand it into a theme that

is eventually stated *fortissimo* by the full orchestra. A *diminuendo* leads to a secondary theme, first presented by the flute over a *pianissimo* accompaniment in the strings and harp, then played quietly by the strings. A *fortissimo* statement of this theme by the full orchestra leads to a development section, the *fortissimo* climax of which is marked *Largamente*. After a quieter middle section the secondary theme reappears, *Allegretto*, in the piccolo, followed by clarinet, then oboe. The music gains momentum, reaching a climax in the full orchestra before a *Vivacissimo* coda that brings the piece to a dramatic close.

The work received its premiere in Düsseldorf under the direction of the composer.

Three Hungarian Sketches

The *Three Hungarian Sketches*, Op. 14 was completed in Paris in 1938 and received its first performance that year at the International Music Festival in Baden-Baden, where it served as the official Hungarian entry. The piece is in three movements: 'Capriccio', 'Pastorale', and 'Danza'. In the first sketch, 'Capriccio', the skittish opening motive of falling fourths presented in the flutes, oboes and clarinets leads to a very rhythmic principal theme announced by the violas and eventually stated by the full orchestra. Twice,

the lively mood is briefly interrupted by a short, lyrically sustained figure in the oboe, accompanied by clarinet, bassoon, harp and a chord of *pianissimo* harmonics in the violins. The movement launches once again into the main tempo and the ebullient mood resumes. It is briefly halted by a sustained motive on solo violin accompanied by a chord on flute, oboe, clarinet, celesta and harp; a hurried *Allegro molto* coda played *pianissimo* brings the movement to an abrupt end.

The languid 'Pastorale' is beautifully scored, the main theme appearing first in muted violas, later in the full orchestra. Adding harp and celesta, Rózsa produces a texture that most effectively conveys a feeling of nostalgia for the rural landscape of his homeland. This sketch is in essence a nocturne, conjuring the scents and sounds of the night air and ending in a mysterious impressionistic orchestral haze. In complete contrast, the rhythmically driven 'Danza' provides an exciting finale, incorporating an unforgettable triumphant theme presented *fortissimo* on all four horns in unison, with only short respite afforded by an atmospherically scored section, *Più andante*, for solo violin embellished by celesta, harp, and string harmonics. As the movement regains momentum, the lively dance mood returns, the sketch culminating in three *fortissimo* brass chords which herald its sudden, rushed conclusion.

Tripartita

Rózsa composed what would prove his penultimate work for orchestra, the *Tripartita*, Op. 33, in the summer of 1971, revising it a year later; a further seven years were to pass before he produced the Viola Concerto, Op. 37, in 1979. The *Tripartita* came about as a result of a request from his publisher, Breitkopf & Härtel. Asked for a large-scale orchestral work, but not a symphony, the composer put forward the idea of a three-movement suite, which was gladly accepted. The work possesses a raw, earthy, almost primeval quality not noticeable in his earlier work, and thus presents a new departure in his compositional development. The propulsive opening 'Intrada' in 5/4 time starts with a nervy, restless figure presented in the bassoons (counterbalanced by a more flowing theme in the violins), which later appears *fortissimo* in the horns. The movement never really lets up its savage rhythmical intent save in a brief section marked *Poco meno mosso*; but even here the restless mood continues unabated. A stark, haunting oboe melody is answered by a solo violin which is savagely interrupted four times by short, punchy interjections in the full orchestra. The oboe theme passes to the strings before the tempo gradually increases to that of the opening, the restless bassoon figure now on violas, later *fortissimo* in unison

on flutes, oboes and trumpets. The tempo then accelerates further towards a yet more animated section for a biting and percussive conclusion.

In the evocatively scored second movement, 'Intermezzo arioso', we find Rózsa once again in one of his nocturnal moods. Pulsing *pianissimo* muted strings accompanied by bassoon, harp and timpani provide the backdrop for a mysterious theme on solo flute, which later appears *fortissimo* in the strings. We breathe the air of a summer night: warm but tinged with haunted expectancy. The theme resurfaces in unison on celesta and glockenspiel, and at a passionate climax in the full orchestra takes on a somewhat menacing appearance; braying trumpets sounding forth the first seven notes of the theme *fortissimo*, answered by all four horns, underlines the drama of the moment most effectively. The delicate textures of flute, celesta and harp return us to the mood of the opening, the theme, now on solo violin, leading us into the darkness of night in a prolonged *pianissimo* fade-out, unison octaves in the harp and celesta adding a final, distinct chill to the atmosphere.

The brilliant 'Finale' is an orchestral drama propelled by rhythms. It progresses with savage brutality, with very little let-up until the more subdued *Più lento* middle section,

in which the main theme is announced in the oboe and answered by solo violin. But here too a sense of unease, even menace, is never far away, and the section soon builds to a *fortissimo* climax in the full orchestra before the momentum revives and the music moves ever onward. The *Presto* coda comes with some effective canonic writing in the brass followed by four heavy chords in the full orchestra; a crash on the bass drum precipitates a sudden concluding descent into the abyss.

Rózsa's renowned fellow Hungarian István Kertész was only prevented from conducting the first performance of the *Tripartita* by his untimely death, in a drowning accident, in April 1973. In the event, the world premiere was given on 15 October that year by Ljubomir Romansky at Gelsenkirchen, where the work was enthusiastically received. André Previn conducted the British premiere with the London Symphony Orchestra at the Royal Festival Hall in London on 18 May 1975. The first performances in America were given by Antal Doráti and the National Symphony Orchestra of Washington, who presented the work at the Kennedy Center in Washington, D.C. on 12 October 1976 and at Carnegie Hall in New York three days later.

Hungarian Serenade

The highly attractive and charming *Hungarian Serenade*, Op. 25 for small orchestra, dating

from 1946, is a revision of the *Serenade*, Op. 10, composed in 1932. The work comprises five movements, beginning with a perky and joyful 'Marcia' followed by a serene and expressive 'Serenata' scored for strings alone. The light-hearted 'Scherzo' is made up of orchestrations of two of the *Bagatelles*, Op. 12 for solo piano (1932): the outer sections come from the 'Capriccietto' and the slower middle section from the 'Novelette', both developed further to give the material greater substance. The dark and brooding 'Notturno' is scored without violins, Rózsa thus enhancing one of his many atmospheric night moods; the joyful 'Danza' brings the work to an exhilarating conclusion.

© 2008 Andrew Knowles

Universally recognised as one of Britain's finest orchestras, the BBC Philharmonic is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall, while also touring all over the world and recording programmes for BBC Radio 3. It has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda became Principal Conductor in September 2002 when Yan Pascal Tortelier, who had been Principal Conductor from 1991, became Conductor Laureate. Vassily

Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and Sir Edward Downes (Principal Conductor 1980–91) is Conductor Emeritus. The BBC Philharmonic has worked with many distinguished conductors and its policy of introducing new and adventurous repertoire into its programmes has meant that many of the world's greatest composers have conducted the orchestra. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the BBC Philharmonic's first ever Composer/Conductor and was succeeded in 2000 by James MacMillan.

Rumon Gamba is Music Director of the Iceland Symphony Orchestra, a post he has held since September 2002. He works with most of the major orchestras throughout the United Kingdom and with such orchestras abroad as the Munich Philharmonic Orchestra,

Norddeutscher Rundfunk Symphony Orchestra (Hamburg), Trondheim Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra, SWR Stuttgart/Radio Symphony Orchestra, Orchestre national de Belgique, Indianapolis Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, the OBC (Orquestra Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya) and The Tokyo Symphony Orchestra. Rumon Gamba studied at Durham University, and with Colin Metters, Sir Colin Davis and George Hurst at the Royal Academy of Music where he was the first conducting student to receive the DipRAM. As a result of winning the Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop he was appointed Assistant Conductor of the BBC Philharmonic. Rumon Gamba is an Associate of the Royal Academy of Music.

Miklós Rózsa: Orchesterwerke, Teil 1

Der ungarische Komponist Miklós Rózsa wurde am 18. April 1907 in Budapest geboren. Sein Vater war ein Fabrik- und Großgrundbesitzer vom Lande, während seine in Budapest geborene Mutter, eine Pianistin, in ihm die Liebe zur Musik pflegte. Die Familie besaß ein Anwesen nördlich von Budapest, in dem Dorf Nagylócz (Komitat Nógrád) am Fuße des Mátra-Gebirges, wo der junge Miklós mit seinen Eltern die jährlichen Sommerferien verbrachte und ein wichtiges Milieu für seine musikalische Entwicklung fand. Dort hörte er die Volksmusik der Palóczen (Magyaren), die ihn so stark bewegte, dass er diese Melodien zu Papier brachte und sammelte. Es war bodenständige Musik von tiefer Leidenschaft und energetischer Rhythmisik, und ihr Einfluss macht sich in allen Werken Rózsas – für den Konzertsaal wie für den Film – nachhaltig bemerkbar. Direkte Bezüge schuf er allerdings nur in drei seiner frühen Kompositionen: den *Variationen über ein ungarisches Bauernlied* op. 4, den *Nordungarischen Bauernliedern und Tänzen* op. 5 und dem Ballett *Hungaria*. Zu seinem großen Leidwesen ging ihm die heißgeliebte Volksliedsammlung später verloren.

Die musikalischen Neigungen Rózsas traten schon in frühem Alter zu Tage, als er mit fünf Jahren die ersten Geigenstunden bekam. 1926 setzte er seine formelle Ausbildung am Leipziger Konservatorium fort, wo er mit der wertvollen Unterstützung Hermann Grabners Komposition studierte. Aus dieser Zeit stammen die ersten uns noch erhaltenen Werke Rózsas: das Streichtrio op. 1 (1927), das Klavierquintett f-Moll op. 2 (1928), die Rhapsodie für Cello und Orchester op. 3 (1929), die *Variationen über ein ungarisches Bauernlied* für Violine und Klavier op. 4 (1929) und die *Nordungarischen Bauernlieder und Tänze* für Violine und Klavier op. 5 (1929). Die letzteren beiden Werke erstellte er parallel auch in Fassungen für Violine und Orchester. Mit dem Streichtrio op. 1 und dem Klavierquintett op. 2 imponierte er Karl Straube, der als Thomaskantor hohes Ansehen und beträchtlichem musikalischen Einfluss in Deutschland hatte; dieser sorgte dafür, dass der berühmte deutsche Musikverlag Breitkopf & Härtel auf Rózsa aufmerksam wurde. Dies wiederum führte zu einem Vertrag, dem die Veröffentlichung fast aller seiner Konzertwerke folgen sollte.

Auf Anregung des Organisten und Komponisten Marcel Dupré zog Rózsa 1931 von Leipzig nach Paris, wo er sich Hoffnungen auf ein größeres Chancenangebot machte. Hier nun komponierte er 1933 das Thema, Variationen und Finale op. 13, sein erstes erfolgreiches Orchesterwerk, das bei der Kritik großen Anklang fand und zahlreiche Aufführungen erlebte. Zu jener Zeit begegnete er auch dem schweizerischen Komponisten Arthur Honegger, der ihn damit überraschte, dass er Geld mit Filmmusik verdienen konnte. Rózsa hatte von den Möglichkeiten dieses Konzepts keine Vorstellung, so dass er sich auf Vorschlag Honeggers den Film *Les Misérables* (Die Verdammten, 1934) ansah, für den dieser seine jüngste Musik geschrieben hatte. Rózsa war erstaunt und beeindruckt, als er entdeckte, was in diesem Medium zu erreichen war. Unter dem Pseudonym Nic Tomay (immerhin stand sein Ruf als seriöser Komponist auf dem Spiel) gelang es ihm, mit einigen teils recht populären Chansons sein Einkommen zu verbessern. Doch generell ging es ihm in Paris nicht so rosig, wie er gehofft hatte, und auf Vorschlag seines Landsmanns Ákos Tolnay, der als Drehbuchautor tätig war, zog Rózsa nach London, um dort sein Glück zu versuchen.

1935 in England eingetroffen, nahm Rózsa Kontakt mit der ungarischen Botschaft

auf und machte durch deren Vermittlung Bekanntschaft mit Derra de Moroda, die für das Markova-Dolin-Ballett ein Stück auf der Basis ungarischer Volksmusik choreographieren wollte: *Hungaria*. Das war natürlich ein ideales Projekt für Rózsa, und er schrieb eine farbenprächtige, melodienreiche Partitur, die sich für ihn als finanzieller Segen erwies; das Ballett hielt sich zwei Jahre lang im Repertoire des Ensembles. Etwa um diese Zeit las Rózsa in der Zeitung, dass der ihm noch aus Paris bekannte Filmregisseur Jacques Feyder in London weilte. Feyder, der Rózsas Musik hoch schätzte, begleitete ihn zu einer Aufführung von *Hungaria* und bekundete dem Komponisten sein großes Gefallen an dem Ballett. Rózsa erhielt nun den Auftrag für die Musik zu dem nächsten Film Feyders, den dieser unter dem Titel *Knight without Armour* (*Tatjana*, 1937) mit Robert Donat und Marlene Dietrich für Alexander Korda's London Films drehte. Noch im selben Jahr komponierte Rózsa auch die Musik zu einem Film, an dem Tolnay als Drehbuchautor mitwirkte: *Thunder in the City* mit Edward G. Robinson. So begann das, was er später sein "Doppel Leben" nennen sollte: ein Komponistendasein für Kino und Konzertsaal.

Die Namen Korda und Rózsa sind heute untrennbar mit Klassikern der britischen Filmgeschichte verbunden: Man denke an

The Four Feathers (Vier Federn, 1939), *The Thief of Bagdad* (Der Dieb von Bagdad, 1940), *That Hamilton Woman* (Lord Nelsons letzte Liebe, 1941) und *Rudyard Kipling's Jungle Book* (Das Dschungelbuch, 1942). Als nach dem Kriegsausbruch im September 1939 die Dreharbeiten an *The Thief of Bagdad* in Gefahr gerieten, wurde das Projekt in Hollywood abgeschlossen. Eigentlich wollte Rózsa nur einen Monat dort bleiben, doch er kam von Los Angeles nicht mehr los und starb dort fünfundfünfzig Jahre später am 27. Juli 1995.

Im Laufe seiner langen Karriere schrieb Rózsa die Musik zu fünfundneunzig Spielfilmen, von denen viele in den Hollywood-Annalen glänzen. Dreizehn Oscar-Nominierungen bezeugen seine Leistung, und mit drei Filmen blieb ihm die höchste Ehre nicht versagt: *Spellbound* (Ich kämpfe um dich, 1946), *A Double Life* (Ein Doppel Leben, 1948) und *Ben Hur* (1960). Neben vielen anderen Streifen verdanken wir ihm *Double Indemnity* (Frau ohne Gewissen, 1944), *The Lost Weekend* (Das verlorene Wochenende, 1945), *The Killers* (Rächer der Unterwelt, 1946), *Brute Force* (Zelle R17, 1947), *The Naked City* (Stadt ohne Maske, 1948), *Quo Vadis* (1951), *Ivanhoe* (Ivanhoe – Der schwarze Ritter, 1952), *Knights of the Round Table* (Die Ritter der Tafelrunde, 1953), *Julius Caesar* (1953), *Lust for Life* (Vincent van Gogh – Ein Leben

in Leidenschaft, 1956), *King of Kings* (König der Könige, 1961), *El Cid* (1961), *Sodom and Gomorrah* (Sodom und Gomorrha, 1962), *The Golden Voyage of Sinbad* (Sinbads gefährliche Abenteuer, 1973) und *Time after Time* (Flucht in die Zukunft, 1979).

Von 1945 bis 1965 lehrte Rózsa als Professor für Filmmusik an der University of Southern California, wo der später selbst hocherfolgreiche Hollywood-Komponist Jerry Goldsmith zu seinen Studenten zählte. Seinen einzigen langfristigen Filmvertrag hatte er mit MGM – diesem Studio blieb er vierzehn Jahre lang, von 1948 bis 1962, treu. Hier begegnete er dem jungen André Previn, der ebenfalls bei MGM unter Vertrag stand und bei zwei von Rózsa komponierten Filmmusiken Klavier spielte: *The Other Love* (Eine brennende Liebe, 1947) und *The Story of Three Loves* (War es die große Liebe?, 1953). Die dabei geschlossene Freundschaft überdauerte die Jahre. Rózsa dirigierte zahlreiche Konzertveranstaltungen in aller Welt und nahm viel von seiner Musik auf Schallplatte auf. Seine letzte Filmmusik schrieb er 1981: *Dead Men Don't Wear Plaid* (Tote tragen keine Karos) mit Steve Martin. Wenig später erlitt er den ersten von mehreren Schlaganfällen, die ihm die weitere Arbeit im Hollywood-Betrieb unmöglich machten. Aber 1982 erschien *A Double Life*, seine einnehmende und

offene Autobiographie – Pflichtlektüre für alle, die Anteil an seinem Leben und seiner Musik nehmen. 1987, kurz nach seinem achzigsten Geburtstag, wurde Rózsa von der American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) in Anerkennung seines herausragenden Beitrags zum Medium Film mit dem Golden Soundtrack Award geehrt.

Rózsa war ein hochkultivierter Mensch, und als ihm Amerika finanziellen Erfolg bescherte, konnte er sich neben anderen persönlichen Interessen dem Aufbau einer umfangreichen Kunstsammlung widmen. Trotz seiner vielen Filmverpflichtungen fand er immer Zeit für die Komposition ernster Musik, die ihm eigentlich am wichtigsten war. Nachdem er sich in Hollywood etabliert hatte, gelang es ihm, einen bemerkenswerten Vertrag auszuhandeln, der es ihm erlaubte, sich während der Sommermonate mit klassischen Projekten an seinen Zufluchtsort in Italien (zuerst Rapallo, später Santa Margherita Ligure) zurückzuziehen, während er die Wintermonate in Hollywood der Filmarbeit widmete. Man muss in diesem Zusammenhang hervorheben, dass seine Musik für Kino und Konzertsaal zwei völlig getrennte Wirkungsbereiche waren, und wie er selbst im Laufe seiner langen und illustren Karriere immer wieder betonte, verzichtete Rózsa (im Gegensatz zu Korngold) entschieden darauf, Elemente seiner

Filmmusik in Konzertwerken zu verarbeiten. Seine musikalische Stimme ist jedoch unverkennbar, und eine Komposition von Rózsa, ob für Kino oder Konzertsaal, kann ihren Urheber nicht leugnen.

Die Hinterlassenschaft Rózsas umfasst die meisten Gattungen, wobei nur die Oper eine deutliche Ausnahme macht. Unter fünf Werken für Soloklavier ist eine gehaltvolle und mächtige Sonate zu nennen, während neben anderen Kammerwerken zwei Streichquartette hervorstechen. Außerdem hat er Chorstücke und einige Lieder vorgelegt. Siebzehn seiner vierundvierzig mit Opusnummern versehenen Werke sind indes dem Orchester vorbehalten. Hierzu gehören neben den eingangs bereits erwähnten Kompositionen die Sinfonie op. 6 (1930), das Scherzo op. 11 (1930), Konzert für Streichorchester op. 17 (1943), *Nocturno ungherese* op. 28 (1964), die *Sinfonia concertante* für Violine, Cello und Orchester op. 29 (1966), Konzerte für Violine (op. 24; 1953), Klavier (op. 31; 1967), Cello (op. 32; 1968) und Bratsche (op. 37; 1979), *The Vintner's Daughter* (12 Variationen über ein französisches Volkslied) op. 23a (1952), *Kaleidoscope* op. 19a (1946) und die hier vorliegenden Werke. Was alle Orchesterwerke Rózsas so typisch auszeichnet, sind die handwerkliche Sauberkeit und sein Gefühl für Instrumentalfarben.

Ouvertüre zu einem Sinfoniekonzert
Die Ouvertüre zu einem Sinfoniekonzert op. 26a wurde im September 1956 in Rapallo vollendet und 1963 überarbeitet, als Rózsa energische Streichungen in der Koda vornahm. Kurt Eulenburg, der Verleger des Themas, Variationen und Finale op. 13 und der Drei ungarischen Skizzen op. 14, hatte Rózsa um ein kürzeres Werk von nicht mehr als acht Minuten Spieldauer gebeten, und der Komponist kam dem Wunsch mit dieser Ouvertüre nach. Es war die Zeit des ungarischen Volksaufstands, der Rózsa zeitweilig an ein Revolutionsstück denken ließ. Obwohl er diese Idee letztlich verwarf und eine schlichte Ouvertüre schrieb, kann man sich unter dem Eindruck des Werkes nicht von der Erinnerung an den damaligen Konflikt und Heroismus in seinem Geburtsland lösen.

Mit einer schmetternden Fanfare eröffnen die Trompeten das Geschehen; das Motiv wird erst von den Posaunen aufgenommen, dann von den Cellos und den Kontrabässen, die es zu einem Thema gestalten, das schließlich *fortissimo* vom vollen Orchester verkündet wird. Ein *diminuendo* führt zu einem Nebenthema, das zunächst von der Flöte über einer *pianissimo* gehaltenen Begleitung durch Streicher und Harfe angestimmt und dann ruhig von den Streichern übernommen wird. Eine *fortissimo*-

Erklärung dieses Themas vom vollen Orchesters mündet in eine Durchführung, deren *fortissimo* dargebotener Höhepunkt unter der Bezeichnung *Largamente* steht. Nach einem stilleren Mittelabschnitt kehrt das Nebenthema *Allegretto* in der Pikkoloflöte zurück, bevor sich Klarinette und Oboe anschließen. Die Musik gewinnt an Schwungkraft und strebt mit dem vollen Orchester einem Höhepunkt zu, bis die *Vivacissimo*-Koda das Werk dramatisch zum Abschluss bringt.

Ihre Uraufführung erlebte die Ouvertüre zu einem Sinfoniekonzert in Düsseldorf unter der Leitung des Komponisten.

Drei ungarische Skizzen

Die Drei ungarischen Skizzen op. 14 entstanden 1938 in Paris und wurden im selben Jahr beim Internationalen Musikfest in Baden-Baden als offizieller Beitrag Ungarns zum erstenmal aufgeführt. Das Werk hat drei Sätze: "Capriccio", "Pastorale" und "Danza". In der ersten Skizze, "Capriccio", führt das ausgelassene, von den Flöten, Oboen und Klarinetten vorgestellte Eröffnungsmotiv aus absteigenden Quarten zu einem rhythmisch prägnanten Hauptthema, das von den Bratschen angestimmt wird und schließlich beim vollen Orchester Anklang findet. Mit einer kurzen, lyrisch nachhaltigen Figur wird die lebhafte Stimmung von der Oboe – unterstützt

von Klarinette, Fagott, Harfe und einem *pianissimo*-Flageolettakkord der Violinen – zweimal unterbrochen. Danach wendet sich der Satz erneut dem Haupttempo und seinem Überschwang zu. Ein weiterer Einwurf kommt in Gestalt eines ausgehaltenen Motivs der Solovioline, begleitet von einem Akkord seitens der Flöte, Oboe, Klarinette, Celesta und Harfe; eine eilige Koda – *Allegro molto*, aber *pianissimo* gespielt – bringt den Satz abrupt zum Abschluss.

Das beschauliche "Pastorale" ist wunderschön instrumentiert. Das Hauptthema tritt zuerst in den gedämpften Bratschen und dann im vollen Orchester auf. Durch Hinzufügen von Harfe und Celesta gelingt Rózsa eine Klangfärbung, die auf ergreifende Weise ein Gefühl von Sehnsucht nach seiner ländlichen Heimat vermittelt. Diese Skizze ist eigentlich ein Nocturne, mit den Gerüchen und Geräuschen der Nacht, das in einem geheimnisvollen, impressionistischen Orchesternebel verdunstet. In völligem Gegensatz dazu sorgt das rhythmisch drängende "Danza" für ein aufregendes Finale. Ein unvergessliches Triumphthema, *fortissimo* von allen vier Hörnern im Gleichklang vorgestellt, bestimmt über weite Strecken das Geschehen, das nur kurz durch eine atmosphärisch besetzte Sektion für Solovioline (ausgestattet durch Celesta, Harfe und Flageolett-Töne) *Più*

andante beruhigt wird. Danach stürmt der Satz weiter, die lebhafte Tanzstimmung setzt sich wieder durch, und die Skizze findet ihren Höhepunkt in drei *fortissimo*-Blechakkorden, die den plötzlichen, reißenden Abschluss verkünden.

Tripartita

Rózsa schrieb sein vorletztes Werk für Orchester, die Tripartita op. 33, im Sommer 1971 und überarbeitete es ein Jahr später; erst sieben Jahre darauf folgte das Bratschenkonzert op. 37. Die Tripartita ging auf eine Anfrage seines Verlags Breitkopf & Härtel zurück. Rózsa erfüllte die Bitte um ein großformatiges Orchesterwerk, aber keine Sinfonie, mit dem freudig angenommenen Vorschlag einer dreisätzigen Suite. Das Werk zeichnet sich durch rohe, erdige, geradezu urzeitliche Züge aus, die man von Rózsa nicht gewohnt war und somit einen neuen Abschnitt in seiner kompositorischen Entwicklung markierten. Die im 5/4-Takt treibende Eröffnung, "Intrada", beginnt mit einer unsicheren, ruhelosen Figur in den Fagotten (ausgeglichen durch ein freier fließendes Thema in den Violinen), das später *fortissimo* von den Hörnern aufgegriffen wird. In seinem ungestümen rhythmischen Drang lässt der Satz eigentlich nur einmal, in einer *Poco meno mosso* bezeichneten Passage, kurz nach; doch selbst hier ist

die Ruhelosigkeit ungeschwächt. Auf eine nüchterne, quälende Oboenmelodie antwortet eine Solovioline, die viermal von kurzen, vollen Orchesterschlägen brutal unterbrochen wird. Das Oboenthema geht an die Streicher, und das Stück beschleunigt sich allmählich auf das Eröffnungstempo, wobei die ruhelose Fagottfigur nun von den Bratschen, später auch *fortissimo* im Gleichklang von den Flöten, Oboen und Trompeten zu hören ist. Daraufhin steigert sich das Tempo weiter zu einer noch stärker bewegten Sektion und einem beißenden, erschütternden Abschluss.

In dem evokativ instrumentierten zweiten Satz, „*Intermezzo arioso*“, gibt sich Rózsa einmal mehr in einer seiner nächtlichen Stimmungen. Gedämpfte Streicher, *pianissimo* pulsierend, liefern in Begleitung von Fagott, Harfe und Pauken den Hintergrund zu einem geheimnisvollen Thema der Soloflöte, das später *fortissimo* den Streichern anvertraut wird. Wir atmen die Luft einer Sommernacht: warm, aber ruhelos vor Erwartung. Das Thema tritt wieder auf, diesmal im Gleichklang bei Celesta und Glockenspiel, und nimmt auf einem leidenschaftlichen Tutti-Höhepunkt bedrohliche Gestalt an: So wie die Trompeten *fortissimo* die ersten sieben Noten des Themas kreischen, erwidert von allen vier Hörnern, wird das Drama des Augenblicks ungemein wirksam hervorgekehrt. Flöte, Celesta und Harfe beschwören mit ihrem zarten Gespinst wieder

die Eröffnungsszene herauf, doch nun haucht die Solovioline das Thema *pianissimo* aus und weist den Weg in die Finsternis der Nacht, während Unisono-Oktaven der Harfe und Celesta ein letztes, scharfes Frösteln hervorrufen.

Das glänzende „Finale“ ist ein rhythmisch geprägtes Orchesterdrama. Es entwickelt sich mit wenig Rücksichtnahme in wilder Brutalität, bis in dem *Più lento* bezeichneten mittleren Abschnitt der Ansturm nachlässt. Hier verkündet die Oboe das Hauptthema, das von der Solovioline beantwortet wird. Doch selbst jetzt kann man sich von dem Gefühl des Unbehagens, ja der Bedrohung, kaum befreien, und die Sektion baut sich bald im vollen Orchester zu einem *fortissimo*-Höhepunkt auf, bevor die Musik wieder unter ihrer eigenen Wucht vorangetrieben wird. Die *Presto* bezeichnete Koda verschafft sich kanonische Geltung im Blech, worauf vier schwere Tutti-Akkorde folgen; mit einem Schlag der Bassstrommel beginnt der abschließende Sturz ins Leere.

István Kertész, dem berühmten Landsmann Rózsas, blieb die Uraufführung der *Tripartita* versagt, als er mit nur dreiundvierzig Jahren bei einem Badeunfall im April 1973 ertrank. Statt seiner führte am 15. Oktober in Gelsenkirchen, wo das Werk begeistert aufgenommen wurde, Ljubomir Romansky den Taktstock. André Previn dirigierte die

britische Premiere mit dem London Symphony Orchestra am 18. Mai 1975 in der Royal Festival Hall London. Die Erstaufführung in Amerika gab Antal Doráti mit dem National Symphony Orchestra of Washington am 12. Oktober 1976 im Kennedy Center der Stadt; drei Tage später präsentierte er das Werk dem New Yorker Publikum in der Carnegie Hall.

Ungarische Serenade

Die reizvolle *Ungarische Serenade* op. 25 für kleines Orchester trägt die Jahreszahl 1946, ist aber eigentlich eine Neufassung der Serenade op. 10 von 1932. Das Werk besteht aus fünf Sätzen. Einem aufgeweckten, freudigen „*Marcia*“ folgt eine abgeklärte, mitteilsame „*Serenata*“ für Streicher allein. Das beschwingte „*Scherzo*“ besteht aus Orchesterversionen von zwei der Bagatellen op. 12 für Soloklavier (1932): Die Ecksektionen entstammen dem „*Capriccetto*“ und der langsamere Mittelabschnitt dem „*Novelette*“; beide sind weiter entwickelt, was dem Stoff größeren Gehalt gibt. Das finstere, grüblerische „*Notturno*“ verzichtet auf Violinen und verdichtet so eine der vielen atmosphärischen Nachtstimmungen Rózsas; ein freudiges „*Danza*“ bringt das Werk zum beglückenden Abschluss.

© 2008 Andrew Knowles
Übersetzung: Andreas Klatt

Das BBC Philharmonic gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. Das Orchester hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire. Gianandrea Noseda übernahm im September 2002 die Rolle des Chefdirigenten von Yan Pascal Tortelier, als dieser nach elf Jahren zum Ehrendirigenten ernannt wurde. Wassili Sinaiski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirigenten und -komponisten das BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum allerersten Hauskomponisten bzw. -dirigenten des BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

Rumon Gamba ist seit September 2002 Musikdirektor des Isländischen Sinfonieorchesters. Er hat die meisten

namhaften Orchester Großbritanniens dirigiert und auch mit vielen Orchestern im Ausland zusammengearbeitet: Münchner Philharmonie, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Sinfonieorchester Trondheim, Philharmonisches Orchester Bergen, Radio-Sinfonieorchester des Südwestrundfunks, Orchestre national de Belgique, Indianapolis Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta Sinfónica de Barcelona i National de

Catalunya (OBC) und Sinfonieorchester Tokio. Rumon Gamba studierte an der Universität Durham sowie bei Colin Metters, Sir Colin Davis und George Hurst an der Royal Academy of Music, wo er als erster Dirigentenstudent mit dem DipRAM ausgezeichnet wurde. Nach seinem Erfolg im Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop wurde er zum zweiten Dirigenten des BBC Philharmonic ernannt. Rumon Gamba ist ein Associate der Royal Academy of Music.

Miklós Rózsa: Œuvres orchestrales, volume 1

Le compositeur hongrois Miklós Rózsa naît à Budapest le 18 avril 1907. Son père est un industriel propriétaire terrien qui a grandi à la campagne, tandis que sa mère, née à Budapest, est une pianiste qui inspirera au compositeur son amour de la musique. La famille possède des terres au nord de Budapest, dans le village de Nagylócz dans le comitat de Nógrád, au pied des monts Mátra. C'est là que chaque année le jeune Miklós passe l'été avec ses parents quand l'école est finie, événement qui jouera un rôle très important dans son développement musical. Dans cette région il découvre la musique populaire des Palóc (le peuple magyar), musique qui le touche tellement qu'il décide de coucher sur papier autant d'airs qu'il peut. Ces chants très rythmés originaires de la région ont une grande force émotionnelle et influenceront clairement chacune des compositions de Rózsa, qu'elles soient destinées à la salle de concert ou au grand écran. Mais il ne s'en inspirera directement que dans trois œuvres de jeunesse: les *Variations sur un chant paysan hongrois*, op. 4, les *Chants et Danses des paysans du nord de la Hongrie*, op. 5 et le ballet *Hungaria*. Malheureusement, à sa grande

déception, ce recueil si précieux de chants populaires ne survivra pas.

Rózsa révèle très tôt un penchant pour la musique lorsqu'à l'âge de cinq ans il commence à apprendre le violon. En 1926 il entre au Conservatoire de Leipzig pour terminer sa formation musicale, étudiant la composition avec Hermann Grabner qui lui sera d'un grand soutien durant toutes ses études. C'est à cette époque que Rózsa compose les toutes premières œuvres qui aient survécu: le *Trio à cordes*, op. 1 (1927), le *Quintette avec piano en fa mineur*, op. 2 (1928), la *Rhapsodie pour violoncelle et orchestre*, op. 3 (1929), les *Variations sur un chant paysan hongrois* pour violon et piano, op. 4 (1929) et les *Chants et Danses des paysans du nord de la Hongrie* pour violon et piano, op. 5 (1929). Il prépare parallèlement des versions pour violon et orchestre de ces deux dernières pièces. Impressionné par le *Trio à cordes*, op. 1 et par le *Quintette avec piano*, op. 2, Karl Straube, cantor de la Thomaskirche à Leipzig, musicien très estimé et extrêmement influent en Allemagne, introduit Rózsa auprès de la célèbre maison d'édition allemande Breitkopf & Härtel. La maison lui offre un contrat et publierà

au fil des ans la majorité de ses œuvres orchestrales.

En 1931, poussé par le compositeur et organiste Marcel Dupré, Rózsa quitte Leipzig pour Paris, ville où, selon certains, un brillant destin l'attend. C'est là qu'en 1933 il compose le Thème, Variations et Finale, op. 13 qui deviendra son premier grand succès orchestral, loué par la critique et souvent interprété à l'époque. Il rencontre alors le compositeur suisse Arthur Honegger qui lui révèle comment gagner sa vie en composant pour le cinéma. À ce stade de sa carrière, Rózsa ignore tout de ce genre et Honegger lui suggère d'aller voir le film *Les Misérables* (1934) dont il vient de composer la musique. Rózsa est stupéfié et bouleversé par le potentiel qu'offre ce genre. Sous le pseudonyme de Nic Tomay – il ne veut pas détruire sa réputation de compositeur sérieux – il améliore ses fins de mois durant son séjour parisien en écrivant plusieurs mélodies plus légères; certaines deviennent d'ailleurs très populaires à l'époque. Mais, dans l'ensemble, Rózsa est déçu par son expérience parisienne et, poussé par un compatriote hongrois, Ákos Tolnay, scénariste de cinéma, il quitte Paris pour Londres dans l'espoir d'un avenir meilleur.

Lorsque Rózsa arrive à Londres en 1935, il se rend à l'ambassade de Hongrie où ses contacts le mettent en rapport avec Derra de Moroda. Moroda vient d'être engagée par la

Markova-Dolin Company pour chorégraphier un ballet intitulé *Hungaria*, basé sur des airs populaires hongrois. C'est une occasion en or pour Rózsa qui produit une partition mélodieuse et colorée et s'assure un revenu dont il a grand besoin; le ballet restera deux ans au répertoire de la compagnie. C'est aussi à l'époque qu'il lit dans un journal que le réalisateur Jacques Feyder, un ami de ses années parisiennes, réside à Londres. Feyder, fervent défenseur de la musique de Rózsa, accompagne ce dernier à une représentation de *Hungaria* et se déclare enchanté. Il décide alors de confier à Rózsa la composition de la musique de son prochain film, *Knight without Armour* [Le Chevalier sans armure] (1937), produit par London Films, la compagnie d'Alexander Korda, avec en vedette Robert Donat et Marlène Dietrich. Cette année-là il écrit aussi la musique de *Thunder in the City*, un film avec Edward G. Robinson sur lequel le collègue hongrois de Rózsa, Ákos Tolnay, est un des scénaristes. C'est ainsi que Rózsa commence ce qu'il appellera sa "double vie", composant d'une part pour la salle de concert et de l'autre pour le cinéma.

Pour la compagnie de Korda, Rózsa compose la musique de quelques grands classiques du cinéma britannique, comme *The Four Feathers* [Les Quatre Plumes blanches] (1939), *The Thief of Bagdad* [Le Voleur de Bagdad] (1940), *That Hamilton Woman* [Lady Hamilton] (1941) et *Rudyard*

Kipling's Jungle Book [Le Livre de la jungle] (1942). Durant le tournage du *Thief of Baghdad*, la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, et l'équipe de production tout entière va s'installer à Hollywood pour terminer ce projet. Le compositeur, qui ne compte alors rester qu'un mois à Hollywood, finira par s'y installer définitivement pendant cinquante-cinq ans jusqu'à sa mort à l'âge de quatre-vingt-huit ans le 27 juillet 1995.

Durant sa longue carrière, Rózsa compose la musique de quatre-vingt-quinze films, dont certains des plus grands chefs d'œuvre cinématographiques de tous les temps. Il est nommé à treize reprises pour un Oscar et en remportera trois: pour *Spellbound* [La Maison du Docteur Edwards] en 1946, *A Double Life* [*Othello*] en 1948 et *Ben-Hur* en 1960. On lui doit aussi entre autres la musique de *Double Indemnity* [Assurance sur la mort], *The Lost Weekend* [Le Poison], *The Killers* [Les Tueurs], *Brute Force* [Les Démons de la liberté], *The Naked City* [La Cité sans voiles], *Quo Vadis, Ivanhoe, Knights of the Round Table* [Les Chevaliers de la table ronde], *Julius Caesar* [Jules César], *Lust for Life* [La Vie passionnée de Vincent van Gogh], *King of Kings* [Le Roi des rois], *El Cid* [Le Cid], *Sodom and Gomorrah* [Sodome et Gomorrhe], *The Golden Voyage of Sinbad* [Le Voyage fantastique de Sinbad] et *Time after Time* [C'était demain].

Entre 1945 et 1965, Rózsa est professeur de musique de film à l'Université de Californie du Sud, où il a pour élève Jerry Goldsmith qui aura lui-même beaucoup de succès à Hollywood. Il ne signera qu'un seul contrat à long terme, avec MGM pour qui il travaille quatorze ans, de 1948 à 1962. Là il rencontre le jeune André Previn, lui aussi sous contrat avec MGM, qui joue du piano dans deux films auxquels Rózsa collabore, *The Other Love* [L'Orchidée blanche] (1947) et *The Story of Three Loves* [Histoire de trois amours] (1953). L'amitié qui les lie durera leur vie durant. Rózsa dirige de nombreux concerts dans le monde entier et enregistre fréquemment sa propre musique. C'est en 1981 qu'il compose sa dernière partition pour le cinéma, pour *Dead Men Don't Wear Plaid* [Les Cadavres ne portent pas de costard] avec Steve Martin. Peu de temps après, il est victime d'une attaque, la première de plusieurs, et il doit arrêter de composer pour le cinéma. Ce qui ne l'empêche pas, en 1982, de publier *A Double Life*, une autobiographie attachante de franchise, une lecture incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'homme et au compositeur. En 1987, peu après son quatre-vingtième anniversaire, Rózsa se voit décerner le Golden Soundtrack Award de l'American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au cinéma.

Rózsa était un homme très cultivé et grâce au succès financier qu'il obtint en Amérique il put se consacrer à ses passions, réunissant entre autres une impressionnante collection d'objets d'art. Malgré ses nombreux engagements au cinéma, il trouva toujours le temps de composer le style de musique qu'il aimait avant tout: la musique pour la salle de concert. Une fois installé à Hollywood, il décrocha un contrat unique en son genre qui lui permettait de passer les mois d'été à composer de la musique sérieuse dans sa maison de campagne en Italie, d'abord à Rapallo, puis à Santa Margherita Ligure, et les mois d'hiver à Hollywood pour le cinéma. Il est important de souligner que la musique qu'il composa pour la salle de concert et celle qu'il composa pour le cinéma sont deux entités tout à fait distinctes et, comme Rózsa le fit lui-même remarquer à plusieurs occasions durant sa longue et illustre carrière, il n'introduisit jamais de pages de ses musiques de film dans ses œuvres pour le concert (contrairement à Korngold par exemple). Ceci dit, Rózsa possédait une voix musicale tellement unique que ses partitions, qu'elles soient pour le cinéma ou pour la salle de concert, lui sont attribuées sans difficulté.

Rózsa s'essaya à la plupart des genres, à une exception notable près: l'opéra. Parmi ces cinq compositions pour piano seul, on note une sonate imposante de

puissance et d'émotion et ses nombreuses pièces de musique de chambre renferment deux quatuors à cordes. Il y a aussi des pièces chorales et quelques mélodies. Mais parmi ses quarante-quatre œuvres portant un numéro d'opus, dix-sept sont orchestrales. En plus des compositions citées dans l'introduction, il y a la Symphonie, op. 6 (1930), le Scherzo, op. 11 (1930), le Concerto pour orchestre à cordes, op. 17 (1943), *Notturno ungherese*, op. 28 (1964), la *Sinfonia concertante* pour violon, violoncelle et orchestre, op. 29 (1966), les Concertos pour violon (op. 24; 1953), pour piano (op. 31; 1967), pour violoncelle (op. 32; 1968) et pour alto (op. 37; 1979), *The Vintner's Daughter* [La Fille du marchand de vin] (12 Variations sur une chanson populaire française), op. 23a (1952), *Kaleidoscope*, op. 19a (1946) et les pièces que l'on entend ici. Toutes les œuvres orchestrales de Rózsa révèlent clairement une technique superbe et une bonne oreille pour les couleurs instrumentales.

Overture to a Symphony Concert

Overture to a Symphony Concert, op. 26a fut achevée à Rapallo en septembre 1956 et révisée en 1963, lorsque Rózsa opéra d'importantes coupures dans la coda. L'édition Kurt Eulenbourg, qui avait déjà publié *Thème, Variations et Finale*, op. 13 ainsi que *Three Hungarian Sketches* [Trois Esquisses

hongroises], op. 14, avait demandé à Rózsa une œuvre plus courte, d'une durée maximale de huit minutes. D'où cette ouverture. À l'époque de sa composition, la révolution hongroise battait son plein et Rózsa avait songé à composer une pièce révolutionnaire, mais il finit par abandonner cette idée et créa cette simple ouverture. On ne peut s'empêcher néanmoins à l'écoute de cette pièce de penser à la lutte héroïque qui déchirait son pays natal à l'époque.

La pièce s'ouvre par un motif de fanfare strident annoncé aux trompettes; ce motif est repris par les trombones, puis par les violoncelles et les contrebasses qui le développent en un thème que l'orchestre au grand complet finit par exposer *fortissimo*. Un *diminuendo* nous entraîne vers un thème secondaire, introduit à la flûte sur accompagnement *pianissimo* aux cordes et à la harpe, puis repris discrètement aux cordes. Une exposition *fortissimo* de ce thème par l'orchestre tout entier est suivie d'une section de développement, menant à un apogée *fortissimo* portant l'indication *Largamente*. Après une section centrale plus calme le thème secondaire revient, *Allegretto*, au piccolo, avant d'être repris par la clarinette, puis le hautbois. La musique s'accélère et atteint un apogée à l'orchestre au grand complet avant qu'une coda *Vivacissimo* ne conclue l'œuvre de façon spectaculaire.

L'œuvre fut créée à Düsseldorf sous la baguette du compositeur lui-même.

Three Hungarian Sketches

Achevée à Paris en 1938, *Three Hungarian Sketches* [Trois Esquisses hongroises], op. 14 fut créée cette année-là dans le cadre du Festival international de Baden-Baden, l'œuvre y représentant officiellement la Hongrie. Elle comporte trois mouvements: "Capriccio", "Pastorale" et "Danza". Dans la première esquisse, "Capriccio", le motif espiègle de quartes descendantes introduit aux flûtes, hautbois et clarinettes débouche sur un thème principal très rythmé présenté par les altos, puis repris par l'orchestre entier. À deux reprises, l'atmosphère enjouée est brièvement interrompue par un court motif lyrique soutenu du hautbois, accompagné par la clarinette, le basson, la harpe et un accord d'harmoniques *pianissimo* aux violons. Le mouvement retrouve le tempo principal et l'exubérance initiale. Cette dernière est brièvement interrompue par un motif soutenu du violon solo accompagné par un accord de la flûte, du hautbois, de la clarinette, du célesta et de la harpe; une coda précipitée *Allegro molto* jouée *pianissimo* conclut le mouvement de façon abrupte.

La "Pastorale" languissante est merveilleusement orchestrée, le thème

principal étant confié dans un premier temps aux altos en sourdine, puis, par la suite, à l'orchestre complet; avec l'addition de la harpe et du célesta, Rózsa produit une texture qui évoque parfaitement la nostalgie du compositeur pour l'univers rural de son pays natal. Cette esquisse est essentiellement un nocturne, renfermant tous les sons et les parfums de la nuit et s'achevant dans une brume orchestrale d'un impressionnisme mystérieux. Par contraste, la "Danza" très rythmée est un finale enivrant qui comprend un thème triomphant inoubliable introduit *fortissimo* par les quatre cors à l'unisson, le seul bref répit étant une section *Più andante* confiée au violon solo, rehaussé par le célesta, la harpe et des harmoniques aux cordes. Comme le mouvement retrouve son allure initiale, la danse enjouée reprend le dessus et l'esquisse culmine en trois accords *fortissimo* des cuivres qui annoncent une conclusion soudaine et précipitée.

Tripartita

Rózsa composa son avant-dernière œuvre pour orchestre, *Tripartita*, op. 33, durant l'été 1971, puis la révisa un an plus tard; sept années allaient s'écouler avant la composition du Concerto pour alto, op. 37, en 1979. La *Tripartita* fut écrite en réponse à une commande de son éditeur, Breitkopf & Härtel. Comme on lui demandait une œuvre

orchestrale d'envergure qui ne soit pas une symphonie, le compositeur proposa de composer une suite en trois mouvements, idée que l'éditeur accepta volontiers. L'œuvre possède un côté brut, terre-à-terre, quasi primitif, inédit dans ses compositions précédentes, et marque un tournant dans son développement de compositeur. L'"Intrada" à 5/4 initiale qui propulse l'œuvre en avant, s'ouvre par un motif agité et nerveux introduit aux bassons (et compensé par un thème plus gracieux aux violons) que les cors reprendront plus tard *fortissimo*. Le mouvement conserve tout du long sa violence rythmique, sauf dans une courte section portant l'indication *Poco meno mosso*; mais, même là, la nervosité reste de mise. À une mélodie austère et envoûtante du hautbois répond un violon solo qui se voit violemment interrompu à quatre reprises par de courtes interjections mordantes de l'orchestre. Le thème du hautbois passe aux cordes avant que le tempo n'accélère progressivement pour retrouver sa force initiale, le motif agité au basson passant maintenant aux altos avant d'être repris *fortissimo* à l'unisson par les flûtes, les hautbois et les trompettes. Le tempo accélère un peu plus dans une section encore plus animée qui débouche sur une conclusion incisive et percutante.

Dans le deuxième mouvement à l'écriture évocatrice, "Intermezzo arioso", Rózsa recrée

une fois encore une ambiance nocturne. Des cordes en sourdine *pianissimo* rythment la musique tandis que l'accompagnement de basson, harpe et timbales sert de toile de fond à un thème mystérieux confié à la flûte solo et repris plus tard *fortissimo* par les cordes. On respire l'air d'une nuit d'été: un air chaud, mais teinté par l'attente. Le thème réapparaît à l'unisson au célesta et au glockenspiel, puis, dans un apogée passionné, prend des teintes menaçantes lorsqu'il est confié à l'orchestre au grand complet; des trompettes éclatantes déclament les sept premières notes du thème *fortissimo*, puis les quatre cors leur répondent, soulignant à merveille ce moment dramatique. Les sonorités délicates de la flûte, du célesta et de la harpe nous ramènent à l'atmosphère du début et le thème, maintenant confié au violon solo, nous entraîne, dans la nuit noire, dans un long fondu sonore *pianissimo* tandis que des octaves à l'unisson de la harpe et du célesta ajoutent un dernier frisson à l'atmosphère.

Le "Finale" brillant est un drame orchestral dont le moteur est le rythme. Il avance avec une violence brutale sans vraiment respirer avant le *Più lento* central moins exubérant, dans lequel le hautbois introduit le thème principal avant que le violon solo ne lui réponde. Mais la sensation de malaise, voire même de menace, n'est jamais loin et la

section se développe bientôt en un apogée *fortissimo* à l'orchestre tout entier avant le retour de l'allure initiale qui propulse la musique vers l'avant. La coda *Presto* renferme des passages canoniques très réussis pour les cuivres suivis par quatre lourds accords à l'orchestre complet; un coup de grosse caisse subit annonce l'ultime descente dans l'abîme.

István Kertész, célèbre compatriote de Rózsa, devait diriger la première de *Tripartita*, mais il disparut prématurément dans une noyade en avril 1973. C'est donc Ljubomir Romansky qui en dirigea la création mondiale le 15 octobre de cette année-là à Gelsenkirchen où l'œuvre fit l'unanimité. André Previn dirigea la première britannique avec le London Symphony Orchestra au Royal Festival Hall à Londres le 18 mai 1975. Les premières représentations en Amérique furent données par Antal Doráti et le National Symphony Orchestra of Washington au Kennedy Center à Washington, D.C. le 12 octobre 1976 et à Carnegie Hall à New York trois jours plus tard.

Hungarian Serenade

Hungarian Serenade, op. 25, une pièce séduisante et fort charmante pour petit orchestre datant de 1946, est une révision de la Serenade, op. 10, composée en 1932. L'œuvre comprend cinq mouvements, à commencer par une "Marcia" joyeuse et désinvolte suivie d'une "Serenata" sereine et

expressive pour cordes seules. Le "Scherzo" enjoué regroupe des versions pour orchestre de deux des Bagatelles, op. 12 pour piano seul (1932): les sections extérieures proviennent du "Capriccietto" et la section centrale plus lente de "Novelette"; chaque pièce est développée plus avant pour obtenir une œuvre plus substantielle. Le "Notturno" sombre et troubant laisse les violons de côté, ce qui permet à Rózsa de mettre en valeur l'atmosphère nocturne; la "Danza" joyeuse conclut l'œuvre dans une effervescence enivrante.

© 2008 Andrew Knowles
Traduction: Nicole Valencia

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le BBC Philharmonic est basé à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier et ses enregistrements pour la BBC Radio 3. L'ensemble s'est forgé une réputation internationale pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002, Gianandrea Noseda succéda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassili Sinaïski est chef principal invité et Sir Edward

Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s'est produit sous la direction de nombreux chefs distingués et, par suite de sa politique d'introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l'orchestre. En 1991, Sir Peter Maxwell Davies devint le premier compositeur/chef du BBC Philharmonic; James MacMillan lui succéda au poste en 2000.

Rumon Gamba est directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Islande depuis septembre 2002. Il travaille avec la plupart des grands orchestres de Grande-Bretagne, ainsi qu'avec l'Orchestre philharmonique de Munich, l'Orchestre de la Norddeutscher Rundfunk (Hambourg), l'Orchestre symphonique de Trondheim, l'Orchestre philharmonique de Bergen, l'Orchestre de la Radio de Stuttgart, l'Orchestre national de Belgique, l'Indianapolis Symphony Orchestra, le Toronto Symphony Orchestra, l'Orquesta y Coro Nacionales de España, l'Orquesta Sinfónica de Barcelona i National de Catalunya (OBC), et l'Orchestre symphonique de Tokyo. Rumon Gamba a étudié à l'Université de Durham, ainsi qu'avec Colin Metters, Sir Colin Davis et George Hurst à la Royal Academy of Music de Londres où il fut le premier étudiant en direction d'orchestre

à obtenir le DipRAM. Après avoir remporté le Lloyds Bank BBC Young Musicians 1998 Conductors' Workshop, il fut nommé chef

assistant du BBC Philharmonic. Rumon Gamba est membre associé de la Royal Academy of Music.

Miklós Rózsa

Courtesy of Breitkopf & Härtel

Also available

Kabalevsky

Piano Concerto No. 2 • Piano Concerto No. 3
Overture to *Colas Breugnon* • The Comedians
CHAN 10052

Also available

D'Indy

Jour d'été à la montagne
La Forêt enchantée • Souvenirs
CHAN 10464

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
To order CDs by mail or telephone please contact Liz: 0845 370 4994

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

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

Chandos 24-bit recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producers Mike George and Brian Pidgeon

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer Mike Smith

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 3 and 4 January 2008

Front cover 'Couples dancing the cseadas in their local costumes of Mezokovesd', photograph by Time & Life Pictures © Getty Images

Back cover Photograph of Rumon Gamba by Katie Vandyck

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Edition Eulenburg GmbH, Zurich (*Overture to a Symphony Concert*), Ernst Eulenburg Ltd, London (*Three Hungarian Sketches*), Breitkopf & Härtel, Wiesbaden (*Tripartita, Hungarian Serenade*)

© 2008 Chandos Records Ltd • © 2008 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Printed in the EU

Miklós Rózsa

RÓZSA: ORCHESTRAL WORKS, VOL. 1 – BBC Philharmonic/Gamba

CHAN 10488

CHANDOS DIGITAL

Miklós Rózsa (1907–1995)

Orchestral Works, Volume 1

- [1] Overture to a Symphony Concert, Op. 26a 9:07
(1956, revised 1963)
for Eugen Zádor

- [2] - [4] Three Hungarian Sketches, Op. 14 20:08
(1938, revised 1958)
for Full Orchestra

- [5] - [7] Tripartita, Op. 33 22:20
(1971, revised 1972)
for Orchestra

- [8] - [12] Hungarian Serenade, Op. 25 22:44
(1932, revised 1946)
for Small Orchestra

TT 74:46

BBC Philharmonic
Yuri Temirkanov leader
Rumon Gamba

© 2008 Chandos Records Ltd
© 2008 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd
Colchester • Essex • England

CHAN 10488

RÓZSA: ORCHESTRAL WORKS, VOL. 1 – BBC Philharmonic/Gamba

CHAN 10488