

CHAN 9979

CHANDOS

menotti

Violin Concerto • The Death of Orpheus
Muero porque no muero • Oh llama de amor viva

**SPOLETO
FESTIVAL**

Jennifer Koh *violin*
Spoleto Festival Choir • Spoleto Festival Orchestra

RICHARD HICKOX

Gian Carlo Menotti

Spoleto Festival

Gian Carlo Menotti (b. 1911)

	Concerto for Violin and Orchestra	28:40
1	I Allegro moderato	12:53
2	II Adagio	8:27
3	III Allegro vivace	7:17
	<i>premiere recording</i>	
4	Muero porque no muero	11:02
	Cantata for soprano, chorus and orchestra Billy Hunter trumpet	
	<i>premiere recording</i>	
5	Oh llama de amor viva	9:16
	Cantata for baritone, chorus and orchestra	
	<i>premiere recording</i>	
6	The Death of Orpheus	12:11
	Cantata for tenor, chorus and orchestra	
		TT 61:16

Julia Melinek soprano
Jamie MacDougall tenor
Stephen Roberts baritone
Jennifer Koh violin
Spoleto Festival Choir
Donald Nally artistic director
Spoleto Festival Orchestra
Richard Hickox

Spoletto Festival Choir 2001

Donald Nally artistic director

Laura Ward accompanist

James Nelson Hawthorne assistant conductor

Elizabeth Braden assistant conductor

Robert Phillips chorus administrator

Chris Hodges chorus manager

soprano

Marisa Arzillo
 Andrea L. Brown
 Astrid M. Caruso
 Jennifer Check
 Jocelyn B. Collins
 Kelly M. Foster
 Kathy Linger
 Heather Lockard
 Kathryn Thomas Moyer
 Rebecca Rizzo
 Shari Alise Wilson
 Rebecca L. Whitlow

alto

Elizabeth Braden
 Lesly deGroot
 Janet Gillespie
 Nejla Hennard
 Jane Hulting
 Stacy A. Karas
 Jessica Lee Kasinski
 Abigail E. Martin
 Christine Nass
 Pamela Simpson
 Anna-Maria Sorrento-Smith
 Hanan Tarabay

tenor

Andrew Bidlack
 James Brown
 Ryan Fleming
 Trenton J. Green
 Benjamin Harbold
 Samuel Johnson
 C. Erik Nordgren
 Angel Oramas
 Mark T. Panuccio
 Edward Rasmussen
 Kent R. Schauble

bass

David Breen
 Paul Fogle
 Steven A. Gearhart
 James Nelson Hawthorne
 Lawrence Hensel
 Levi Hernandez
 Matthew Ryan Hoch
 Chris Hodges
 Dennis McVeigh
 Robert Phillips
 Christopher Roselli
 Richard E. Smith Jr.
 John Wentz

Spoletto Festival Orchestra Italy 2001

Richard Hickox music director

violin

Vesselin Gellev *concertmaster*
 Lisa Dempsey *principal second*
 Colleen Brannen
 Burt Callahan
 Janey Choi
 Alexandra Cutler-Fetkewicz
 Anna Genest
 Lysiane Gravel-Lacombe
 Lisa Hanson
 Sakira Harley
 Chung-Yon Hong
 Dina Kostic
 Katie Kresek
 Heather Ledoux-Green
 Dorina Markoff
 Megan McClendon
 Alexandra Mikhlin
 Ana Milosavjevic
 Kinga Misner
 Mikylah Myers
 Andrea Oey
 Jonathan Parillo
 Vanessa Rose
 Karen Sanno
 Jennifer Schiller
 Shawn Weil
 Ann Winze

viola

Jennifer Cline *principal*
 Karen Bea
 Colin Benn
 Christopher Borg
 Renate Falkner
 Ann Gregg
 Louise Hogan
 Sara Okura
 Jessica Troy
 Sarah Wetherbee

cello

Walter Haman *principal*
 Jennifer DeVore
 Louise Dubin
 Evie Koh
 Andra Lunde
 Alexandra Mackenzie
 Peter Sachom
 Benjamin Wyatt

double-bass

Dennis Whittaker *principal*
 Dennis Christians
 Hannes Giger
 Trent Hellerstein
 Matt Medlock
 Peter Paulsen
 Antoine Plante

flute

Gary Woodward
 Joel Tse
 Hilary Lynch (doubling on piccolo)
 Chelsea Czuchra (piccolo in onstage band)

oboe

Pedro Diaz
 Sarah Stack
 Liz Tomorsky (doubling on cor anglais)

clarinet

William Hudgins
 Catherine Hudgins (doubling on E flat clarinet)
 Bohdan Hilash (doubling on bass clarinet)

basoon

Nicolasa Kuster
 Rod Ackmann
 Ben Hardyk (doubling on double-bassoon)

horn

Chris Komer
 Adam Lesnick
 Julia Pilant
 Ed Tschoepe
 Sara Cyrus
 Tom Hale

Spoletto Festival Orchestra Italy 2001 *continued*

trumpet

Louis Hanzlick
Billy Hunter

Justin Emerich
Kyle Resnick

trombone

Sean Reed
David Begnoche

bass trombone

Mark Fry

tuba

Carson McTeer

piano

Jennifer Undercofler

harp

Isabelle Fortier

timpani & percussion

Michael Geary
Adam Green
Hans Morrison
Richard Pay

orchestra librarian

Joy Fabos

Menotti: Violin Concerto / Cantatas

Gian Carlo Menotti has enjoyed a composing career extending over more than sixty years. Born on 7 July 1911 in northern Italy, he studied from the age of seventeen with Rosario Scalerò at the Curtis Institute of Music in Philadelphia. He was encouraged to stay in the U.S.A. by the beginning of a long and close friendship with his fellow-student Samuel Barber, and by the success of his one-act opera *Amelia Goes to the Ball* (originally composed to an Italian libretto as *Amelia al ballo*, but given its first performance in English translation). This was followed after the Second World War by *The Medium* and *The Consul*, both of which enjoyed long runs on Broadway, and have been performed by opera companies all over the world; then at Christmas 1951 by *Amahl and the Night Visitors*, the first opera ever written specially for television and one of his best-loved works. In 1958 Menotti co-founded the Festival of Two Worlds at Spoleto in his native Italy; in 1977 he created a sister festival in Charleston, South Carolina. Since 1973 he has lived in an eighteenth-century country house in Scotland.

Throughout his career Menotti has been first and foremost a man of the theatre, not only composing more than twenty operas of

all types and sizes but also creating the librettos for them himself, directing many productions of his own and other composers' works, and even writing spoken dramas. However, he has also composed many concert works, both vocal and instrumental, which show his gifts for lyrical melody and dramatic gesture in a different light.

Prominent among the purely instrumental works, and a particular favourite of the composer's, is the **Concerto for Violin and Orchestra**. This was written in 1952 for the Russian-born violinist Efrem Zimbalist, a teacher at the Curtis Institute when Menotti was studying there and its principal from 1941 to 1968; he came out of his official retirement from the concert platform to give the premiere of the concerto with the Philadelphia Orchestra and Eugene Ormandy in December 1952. Zimbalist's playing has been described as 'noble, fine-grained, never extrovert'; and although the solo part of Menotti's concerto is technically extremely demanding, its character is essentially intimate and lyrical, with a special emphasis on melodies in the highest register.

The concerto is in three substantial movements. The first, rich in material and

development, is coloured by the wavering between A minor and A major in the soloist's opening melody; this creates an ambiguity which is resolved only by the final chord of the movement. The *Adagio* centres on the work's main cadenza; the tension accumulated before this is dispelled in the later stages of the movement, and especially in a lulling D major conclusion. The C major finale is based on three main themes, the last of which, a hypnotically exotic triple-time dance, provides sharp contrast to its generally breezy and athletic surroundings.

The two Spanish-language cantatas on this disc were written in 1982 and 1991 respectively for the chorus and orchestra of the Catholic University of America in Washington, D.C. They bear witness not only to Menotti's linguistic versatility, but also to his uneasy relationship with the church which he left formally at the age of sixteen. He has said that 'the intense and incandescent faith which nourished my childhood and my adolescence has seared my soul forever'; and he has also described himself, although detached from the church, as 'still dangerously attracted to its history and to the lives of its saints'.

The text of **Muero porque no muero** is taken from the devotional writings of the sixteenth-century Spanish Carmelite nun St Teresa of Ávila. The soprano soloist

represents the saint herself, in fervent meditation on her longing to be united with God in death. A Spanish flavour inherent throughout in the melodic lines comes to the fore with the trumpet-call which heralds the first episode with chorus, an *Allegro esultante* in changing metres looking forward to the joys of the after-life. A yearning phrase first heard at the words 'cuando el corazón le di' (when I gave him my heart) recurs at intervals throughout the work and brings it to its quietly ecstatic conclusion.

Oh llama de amor viva has a text by St John of the Cross, a Carmelite follower of St Teresa, whose devotional poetry has an intensity verging on the erotic. This is suggested by the semitone clashes of the chorus's quiet wordless opening, while the smooth contrapuntal textures into which they resolve recall the period in which the poetry was written. Most of the text is set in a stream of lyrical melody for the baritone soloist; an interlude for the strings reaches a peak of intensity before the re-entry of the chorus with the glowing textures of '¡Oh lámparas de fuego...!' (Oh, lanterns of fire...!); and the chorus returns, wordless once more, to end the work on a gradual *diminuendo*.

Menotti composed **The Death of Orpheus** in 1990 in response to a commission from the Atlanta Symphony Orchestra, whose music

director at the time was the celebrated choral conductor Robert Shaw. The text, by the composer, is based on the classical Greek legend which has inspired composers from Monteverdi to Birtwistle, concerning the musician son of Apollo who uses the power of his art to reclaim his wife, Eurydice, from the land of the dead, but then loses her again. In particular, it refers to the story of Orpheus' death: enraged by his prolonged grief at the second loss of Eurydice, the Thracian women in a Bacchanalian frenzy tear him limb from limb; but even then his severed head continues to sing as it is borne down the river Hebrus to the sea.

Menotti's cantata begins in his most abrasive vein with the ululations of the Thracian women; but the mood then softens as the solo tenor describes Orpheus' fate, with the orchestra suggesting the lapping of the waves around his head. The chorus calls on Apollo to avenge his son's death; the tenor and the chorus describe the continuing magical powers of Orpheus' singing head; and finally the chorus implores Apollo to find it a safe resting-place. The broad sustained theme begun by the cor anglais which represents the unsilenceable singing head seems to sum up Menotti's lifelong devotion to music, and above all to lyrical, expressive melody.

© 2002 Anthony Burton

The soprano **Julia Melinek** trained at the Royal Northern College of Music and at the Actor's Centre in London. She has sung the title role in Menotti's *The Saint of Bleecker Street* at the Spoleto Festival in Italy under Richard Hickox (recorded live for release on Chandos), and the roles of Manon Lescaut, Madam Butterfly and Nella (*Gianni Schicchi*) for English National Opera. Other roles include Musetta (*La bohème*) for New Israeli Opera, Donna Elvira (*Don Giovanni*) for English Touring Opera and Garsington Opera, Donna Anna (*Don Giovanni*) with Sir Colin Davis, Fenena (*Nabucco*) with Sir Edward Downes, and Giorgetta (*Il tabarro*) and Tatyana (*Eugene Onegin*) for British Youth Opera. She appears regularly in international concert venues such as the Royal Festival Hall, Royal Albert Hall, Bridgewater Hall and Barbican Centre.

The Glasgow-born tenor **Jamie MacDougall** made his operatic debut with English National Opera in Handel's *Ariodante*; many roles followed, such as Tamino (*The Magic Flute*) and the title role in *Orpheus in the Underworld* for Opera North, Septimus (*Theodora*) for Glyndebourne Festival Opera, Ottavio (*Don Giovanni*) for Glyndebourne Touring Opera and Ecclitico in Haydn's *Il mondo della luna* for Opera Zuid. He has made numerous appearances on the concert platform and worked with eminent orchestras and

conductors internationally. He performed *The Death of Orpheus* at the 2001 Spoleto Festival in Italy and appeared at 'The Last Night of the Scottish Proms' in Glasgow. His career takes on a new aspect with his appointment as presenter of *Grace Notes* for BBC Radio Scotland.

One of Britain's foremost concert and oratorio performers, **Stephen Roberts** masters an outstanding repertoire that includes the choral symphonies of Mahler and Beethoven as well as all the major sacred baritone roles; for many years he sang Bach's *St Matthew Passion* each Easter with the Bach Choir. He has worked with ensembles specialising in authentic performance techniques, under conductors such as Sir Roger Norrington and Sir John Eliot Gardiner, and toured internationally with Pro Cantione Antiqua and the Amaryllis Consort, of which last he is a founder member. He has appeared with leading orchestras throughout the United Kingdom and abroad, and for Chandos has previously recorded works by George Dyson, Elgar, Frank Martin, Nielsen, Ravel, Rubbra, Telemann, Tippett and Walton.

One of the leading violinists of her generation, **Jennifer Koh** received a B.A. in English literature at Oberlin College and a performance diploma at the Oberlin

Conservatory, and is now working with Jaime Laredo at the Curtis Institute of Music in Philadelphia. She has won numerous awards and honours, including the Tchaikovsky International Competition and the Concert Artists Guild Competition. She has performed with leading orchestras throughout North America, the United Kingdom and Europe, and as a prolific recitalist has appeared at venues such as Carnegie Hall, the Kennedy Center for the Performing Arts, Marlboro Music Festival, Mostly Mozart Festival and Ravinia Festival. Jennifer Koh enjoys outreach activities, working with students of all ages in masterclasses and lecture/demonstrations, and runs a unique education programme she designed herself, aiming to introduce children to music.

At the request of Gian Carlo Menotti, Donald Nally formed the **Spoleto Festival Choir** in 1994 from the finest professional choral singers in Philadelphia and around the United States. The Choir quickly became known as The Bridge Ensemble in Philadelphia where they have sung many world premieres, recorded a CD entitled *Choral Music of Longing and Lament*, and served as the chorus of the Pennsylvania Ballet and the Luciano Pavarotti International Vocal Competition Gala. The group has been featured six times on National Public Radio's programme *The First Art*, including 'The Best of Our Broadcasts'.

Donald Nally's other choirs include those of the Opera Company of Philadelphia and the historic Saint Mark's Church, also in Philadelphia, as well as the Choral Arts Society of Philadelphia, which sings regularly with the Philadelphia Orchestra. He has recently served as guest conductor in Santa Fe, San Jose, Siena and Florence. A Philadelphia critic has acclaimed the performances of The Bridge Ensemble/Spoleto Festival Choir as 'among the finest in any season in any city', and the *Corriere della Sera* has honoured the group with the headline 'Coro magico'.

With a tradition of excellence spanning over forty years, the **Spoleto Festival Orchestra Italy** has established itself as one of the world's leading festival orchestras. An ensemble of exceptional artistry and flexibility, the Orchestra has been critically acclaimed throughout the world for its masterful performances of an operatic and symphonic repertoire that ranges from the baroque to the most modern.

Each year since 1958 the Orchestra has served as the resident orchestra of the Spoleto Festival in Italy, where its members perform concerts of opera, symphonic and chamber music, and jazz in collaboration with leading artists of the musical world. Conductors and soloists who have appeared with the Orchestra include Thomas Schippers,

Zubin Mehta, Sviatoslav Richter, Plácido Domingo, Julius Rudel, Renée Fleming, Ivo Pogorelich, Spiros Argiris, Jean-Yves Thibaudet, Rafael Frühbeck de Burgos, Luciano Pavarotti and Christian Badea among many others. The Orchestra's current Music Director is the renowned British conductor Richard Hickox, Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales.

As one of the premiere festival opera orchestras, the Spoleto Festival Orchestra Italy has performed in major opera productions with stage directors such as Luchino Visconti, Samuel Barber, Franco Zeffirelli, Louis Malle, Gian Carlo Menotti, Roman Polanski and Patrice Chéreau among others.

Comprising young professional orchestral musicians from North America and Europe, the Orchestra counts among its ranks principal and section players from the world's leading orchestras, including the New York Philharmonic, The Metropolitan Opera Orchestra, Orpheus Chamber Orchestra, New York City Opera Orchestra, Orchestra of St Luke's, Dallas Symphony Orchestra, Houston Grand Opera Orchestra, New Jersey Symphony Orchestra, Los Angeles Chamber Orchestra and Boston Symphony Orchestra among others.

The Orchestra's annual summer concerts are major events in the performance calendar of European festivals and are broadcast to radio

and television audiences numbering in the hundreds of thousands throughout Europe.

The Spoleto Festival Orchestra Italy's recent recordings for Chandos include a critically acclaimed complete recording of Prokofiev's *War and Peace* and a disc of orchestral works by Gian Carlo Menotti.

Winner of three *Gramophone Awards*, one *Grammy Award*, the *Deutsche Schallplattenpreis* and the *Diapason d'Or*, and internationally regarded as one of Britain's most respected and versatile conductors, **Richard Hickox** has conducted all the major UK orchestras and appears regularly at festivals such as those of Aldeburgh, Bath and Cheltenham, and the BBC Promenade Concerts. He founded Collegium Musicum 90 with Simon Standage in 1990. Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales since September 2000, he is also Music Director of the City of London Sinfonia, which he founded in 1971, formerly Artistic Director and now Conductor Emeritus of the Northern Sinfonia, and Guest Conductor

of the London Symphony Orchestra. He frequently conducts leading orchestras in Europe, Japan and North America.

Opera is a major part of his activities and besides having made guest appearances with The Royal Opera, Covent Garden and the Vienna State Opera among others, he has recorded several operas live at the Spoleto Festival, Italy, where he is Music Director.

Richard Hickox is committed to a wide range of music and he has received many accolades and awards for his contribution to British musical life. His flair for programming captures the imagination of public and critic alike. Particularly memorable have been his complete cycle of symphonies by Vaughan Williams at the Barbican Centre, a Britten Festival at the Royal Festival Hall, and the world premiere of several works by Sir John Tavener.

Future projects with Chandos, for whom he has already made over 150 recordings, include operas by Britten, Haydn's late symphonies and early masses, the completion of his Grainger series and an ongoing cycle of symphonies by Vaughan Williams.

Menotti: Violinkonzert / Kantaten

Gian Carlo Menotti kann als Komponist auf eine Laufbahn zurück blicken, die sich über mehr als sechzig Jahre erstreckt. Er wurde am 7. Juli 1911 in Norditalien geboren und übersiedelte mit 17 Jahren in die USA, wo er das Studium bei Rosario Scalero am Curtis Institute of Music in Philadelphia aufnahm. Dass er danach in den USA blieb, ist einerseits dem Beginn einer langen und engen Freundschaft mit seinem Studienkollegen Samuel Barber zu verdanken, andererseits dem Erfolg seines Einakters *Amelia Goes to the Ball* (ursprünglich nach einem italienischen Libretto als *Amelia al ballo* komponiert, dann aber in der englischen Übersetzung uraufgeführt). Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten *The Medium* und *The Consul*, die beide lange Zeit am Broadway liefen und von Opernensembles in aller Welt aufgeführt wurden. Zu Weihnachten 1951 wurde *Amahl and the Night Visitors* inszeniert, die erste speziell für das Medium Fernsehen geschriebene Oper und eines seiner beliebtesten Werke. 1958 war Menotti Mitbegründer des Festival dei Due Mondi im italienischen Spoleto; als Pendant dazu rief er 1977 ein weiteres Festival in Charleston (South Carolina) ins Leben. Seit 1973 wohnt

er in Schottland, in einem Landhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert.

Das Musiktheater, das ihn schon als Kind begeistert hatte, fesselte ihn auch als Komponisten. Nicht nur schrieb er mehr als zwanzig Opern in allen erdenklichen Formen und Längen, sondern verfasste dafür auch die Libretti, führte bei zahlreichen Inszenierungen seiner eigenen und fremder Werke Regie und schrieb sogar Theaterstücke. Darüber hinaus hat er viel Vokal- und Instrumentalmusik für den Konzertsaal komponiert, wo sich sein Talent für lyrische Melodien und die dramatische Geste in einem anderen Licht zeigt.

Besondere Aufmerksamkeit verdient unter den reinen Instrumentalwerken das **Konzert für Violine und Orchester**, das zudem ein besonderes Lieblingsstück des Komponisten ist. Er schrieb es 1952 für den aus Russland stammenden Violinisten Efreim Zimbalist, der am Curtis Institute lehrte, als Menotti dort studierte, und es von 1941 bis 1968 leitete. Obwohl er offiziell bereits in den Ruhestand getreten war, kehrte er noch einmal auf die Konzertbühne zurück, um bei der Premiere des Konzerts mitzuwirken, das im Dezember 1952 vom Philadelphia Orchestra unter Leitung von

Eugene Ormandy gegeben wurde. Das Spiel Zimbalists wurde einmal als "edel, fein gemasert, niemals extravertiert" beschrieben, und obwohl Menotti mit seinem Konzert den Solisten vor eine ungeheure technische Herausforderung stellt, ist die Musik von ihrem Wesen her eher innig und lyrisch, wobei besonderes Gewicht auf Melodien im höchsten Register gelegt wird.

Das Konzert besteht aus drei langen Sätzen. Gleich zu Beginn des in Material und Entwicklung reichhaltigen Kopfsatzes schwankt die Stimme des Solisten zwischen a-Moll und A-Dur; dadurch entsteht eine Ambiguität, die erst im Schlussakkord des Satzes aufgelöst wird. Im Mittelpunkt des *Adagio* steht die Hauptkadenz des Werkes; die wachsende Spannung wird gegen Ende des Satzes, vor allem durch den besänftigenden Schluss in D-Dur, aufgehoben. Das Finale in C-Dur baut auf drei wichtigen Themen auf, von denen das letzte, ein geradezu hypnotisch exotischer Tanz im Dreiertakt, in scharfem Kontrast zum allgemein frohlichen, athletischen Umfeld steht.

Die beiden hier enthaltenen Kantaten in spanischer Sprache wurden 1982 bzw. 1991 für den Chor und das Orchester der Catholic University of America in Washington, D.C. geschrieben. Sie zeugen nicht nur von Menottis vielseitigen Sprachkenntnissen, sondern auch von seiner gespannten

Beziehung zur katholischen Kirche, aus der er mit 16 Jahren offiziell ausgetreten war. Wie er selbst sagte, habe der "intensive, glühende Glaube, der meine Kindheit und Jugend nährte, meine Seele für immer mit seinem Feuer gezeichnet"; er sei zwar von der Kirche gelöst, aber "dennoch auf gefährliche Weise zu ihrer Geschichte und den Lebensgeschichten der Heiligen hingezogen".

Der Text von **Muero porque no muero** wurde den religiösen Schriften der Hl. Theresa von Ávila entnommen, einer im sechzehnten Jahrhundert lebenden Nonne des Karmeliterordens in Spanien. Die Solistin, ein Sopran, verkörpert die Heilige selbst, die inbrünstig über ihr Verlangen nach der Vereinigung mit Gott meditiert, die im Tod zu finden ist. Der Hauch von spanischer Musik, der in den Melodielinien stets mitschwingt, tritt in den Vordergrund, als mit Trompetenschall die erste Episode mit Chor eingeleitet wird, ein *Allegro esultante* mit wechselndem Takt, in dem der Blick auf die Freuden des Lebens im Jenseits gerichtet ist. Eine Phrase voller Sehnsucht, die erstmals an der Textstelle "cuando el corazón le di" (als ich ihm mein Herz schenkte) zu hören ist, tritt über das gesamte Werk immer wieder auf und bringt es auch zu einem friedlich-ekstatischen Ende.

Oh llama de amor viva entstand nach einem Text des Hl. Johannes vom Kreuz, eines Karmeliters und Anhängers der Hl. Theresa,

der religiöse Lyrik von beinahe erotischer Eindringlichkeit schrieb. Das schlägt sich in den Halbtundisonanzen der ruhigen, wortlosen Eröffnung durch den Chor nieder; sie mündet in glatten, kontrapunktischen Strukturen, die an die Entstehungszeit der Lyrik erinnern. Ein Großteil des Textes wurde in Form einer lyrisch fließenden Melodie für den Baritonisten vertont; ein Intermezzo für die Streicher findet seinen intensiven Höhepunkt, bevor der Chor mit den schillernden Stimmen von "¡Oh lámparas de fuego ...!" (Lampen des Feuers ...) wieder einsetzt und dann, wieder ohne Worte, das Werk *diminuendo* beschließt.

The Death of Orpheus entstand 1990 als Auftragsarbeit für das Atlanta Symphony Orchestra, dessen musikalische Leitung damals bei dem berühmten Chordirigenten Robert Shaw lag. Der vom Komponisten selbst verfasste Text basiert auf einer griechischen Legende, die auch andere Komponisten von Monteverdi bis Birtwistle inspiriert hat: die Geschichte von Orpheus, dem Sohn des Apoll, der die Macht der Musik einsetzt, um seine Ehefrau Eurydike aus dem Land der Toten zurück zu gewinnen, sie dann aber doch wieder verliert. Im Mittelpunkt des Werkes steht der Tod des Orpheus: In einem Anfall bacchantischer Raserei reißen thrakische Frauen ihn in Stücke, voller Wut über seine untröstliche Trauer um den abermaligen

Verlust der Eurydike; aber sein abgeschlagener Kopf singt weiter, auch als er schon vom Fluss Hebrus zum Meer getragen wird.

Menottis Kantate beginnt äußerst hart mit dem Wehklagen der thrakischen Frauen, bevor sich die Stimmung beruhigt, als der Solotenor das Schicksal des Orpheus beschreibt und das Orchester das Klatschen der Wellen anklingen lässt, die sein Haupt umspülen. Der Chor fordert Apoll auf, den Tod seines Sohnes zu rächen; Tenor und Chor schildern die Zauberkräfte, die das singende Haupt des Orpheus noch immer besitzt, und schließlich fleht der Chor Apoll an, dafür eine sichere Ruhestätte zu finden. Im Englischhorn setzt ein breit angelegtes, gehaltenes Thema ein, das den unermüdlich singenden Kopf darstellt; fast hat man den Eindruck, dass dieses Thema Menottis lebenslange Hingabe an die Musik verkörpert, vor allem an die lyrische, ausdrucksvolle Melodik.

© 2002 Anthony Burton

Übersetzung: Andreas Klatt

Die Sopranistin **Julia Melinek** erhielt ihre Ausbildung am Royal Northern College of Music und am Actor's Centre in London. Sie sang beim Spoleto Festival in Italien unter Leitung von Richard Hickox die Titelrolle in Menottis *The Saint of Bleeker Street* (von Chandos live aufgenommen) sowie Manon

Lescaut, *Madama Butterfly* und *Nella (Gianni Schicchi)* für die English National Opera. Weitere Rollen waren *Musetta (La bohème)* für die New Israeli Opera, *Donna Elvira (Don Giovanni)* für die English Touring Opera und die *Garsington Opera*, *Donna Anna (Don Giovanni)* mit Sir Colin Davis, *Fenena (Nabucco)* mit Sir Edward Downes sowie *Giorgetta (Il tabarro)* und *Tatjana (Eugen Onegin)* für die British Youth Opera. Sie tritt regelmäßig in internationalen Konzertsälen wie der Royal Festival Hall, der Royal Albert Hall, der Bridgewater Hall und dem Barbican Centre auf.

Der in Glasgow geborene Tenor **Jamie MacDougall** gab sein Operndebüt in Händels *Ariodante* an der English National Opera. Es folgten zahlreiche weitere Rollen, wie *Tamino (Die Zauberflöte)* und die Titelrolle in *Orphée aux enfers* für Opera North, *Septimus (Theodora)* für die Glyndebourne Festival Opera, *Ottavio (Don Giovanni)* für die Glyndebourne Touring Opera und *Ecclitico* in *Haydns Il mondo della luna* für Opera Zuid. Er hat zahlreiche Konzerte gegeben und auf internationale Ebene mit namhaften Orchestern und Dirigenten zusammengearbeitet. Beim *Spoletto Festival 2001* in Italien sang er in *The Death of Orpheus*, und bei den *Scottish Proms* in Glasgow trat er im Rahmen des traditionellen

Abschlussfestkonzerts auf. Seine Karriere wurde vor kurzem mit seiner Ernennung zum Moderator der Sendung *Grace Notes* bei BBC Radio Scotland um einen neuen Aspekt bereichert.

Als einer der führenden britischen Konzert- und Oratoriumsinterpreten beherrscht **Stephen Roberts** ein bemerkenswertes Repertoire, das neben den Chorsinfonien Mahlers und Beethovens alle wichtigen sakralen Baritonrollen umfasst. Jahrelang sang er zu Ostern mit dem Bach Choir die *Matthäuspassion*. Er hat unter Dirigenten wie Sir Roger Norrington und Sir John Eliot Gardiner mit Ensembles zusammengearbeitet, die sich der authentischen Aufführungspraxis widmen, und ist mit Pro Cantione Antiqua und dem (von ihm mitgegründeten) Amaryllis Consort international auf Tournee gegangen. Er ist im In- und Ausland mit führenden Orchestern aufgetreten und hat für Chandos bereits Werke von George Dyson, Elgar, Frank Martin, Nielsen, Ravel, Rubbra, Telemann, Tippett und Walton aufgenommen.

Jennifer Koh zählt zu den führenden Violinspielerinnen ihrer Generation. Sie diplomierte am Oberlin College (englische Literatur) und am Oberlin Conservatory (Aufführung). Zur Zeit arbeitet sie am Curtis Institute of Music in Philadelphia bei Jaime

Laredo. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen erhalten und unter anderem den Internationalen Tschaikowski-Wettbewerb und die Concert Artists Guild Competition gewonnen. Sie hat mit führenden Orchestern in ganz Nordamerika und Europa gespielt und zahlreiche Kammerkonzerte gegeben, u.a. in der Carnegie Hall, im Kennedy Center for the Performing Arts, beim Marlboro Music Festival, beim Mostly Mozart Festival und beim Ravinia Festival. Jennifer Koh hat Freude daran, den Menschen die Musik nahe zu bringen, arbeitet im Rahmen von Meisterklassen und Vorträgen/Vorführungen gern mit Schülern jeden Alters zusammen und leitet ein einzigartiges, von ihr selbst konzipiertes Bildungsprogramm, das Kindern einen Einstieg in die Musik geben soll.

Auf Anregung von Gian Carlo Menotti gründete Donald Nally 1994 aus dem Kreis der besten professionellen Chorsänger der USA den **Spoletto Festival Choir**. In Philadelphia, wo der Chor schnell als *The Bridge Ensemble* bekannt wurde, gab er viele Weltpremierer; eine CD mit dem Titel *Choral Music of Longing and Lament* wurde aufgenommen, es kamen gemeinsame Auftritte mit dem Pennsylvania Ballet und die Beteiligung an der Luciano Pavarotti International Vocal Competition Gala. Der Chor ist sechs Mal in der vom National Public Radio

in den USA ausgestrahlten Sendereihe *The First Art* aufgetreten, darunter "The Best of Our Broadcasts". Donald Nally leitet auch den Chor der Opera Company of Philadelphia, den Kirchenchor von Saint Mark's, auch in Philadelphia, und den Chor der Choral Arts Society of Philadelphia, der regelmäßig zusammen mit dem Philadelphia Orchestra auftritt. In jüngster Zeit war Nally in Santa Fe, San Jose sowie Siena und Florenz als Gastdirigent tätig. Ein Kritiker in Philadelphia pries die Aufführungen des Bridge Ensembles bzw. des Spoleto Festival Choir als "eine der besten überhaupt, ganz gleich in welcher Spielzeit oder Stadt". Der *Corriere della Sera* würdigte die Gruppe mit der Schlagzeile "Coro magico".

Über mehr als vierzig Jahre hinweg hat sich das **Spoletto Festival Orchestra Italy** als eines der führenden Festspielorchester der Welt etabliert. Hohe künstlerische Qualität und Flexibilität in der meisterhaften Interpretation eines außergewöhnlich breiten Opern- und Sinfonierepertoires vom Barock bis in die Gegenwart begründen seinen weltweiten Ruf.

Seit der Gründung des Festival dei Due Mondi im italienischen Spoleto 1958 spielt das Orchester dort alljährlich als Hauptensemble mit namhaften Künstlern aus der Welt der Oper und des Konzerts, der Kammermusik und des Jazz. Zu den Dirigenten

und Solisten, die mit dem Orchester aufgetreten sind, zählen u.a. Thomas Schippers, Zubin Mehta, Sviatoslav Richter, Plácido Domingo, Julius Rudel, Renée Fleming, Ivo Pogorelich, Spiros Argiris, Jean-Yves Thibaudet, Rafael Frühbeck de Burgos, Luciano Pavarotti und Christian Badaea. Die musikalische Leitung des Orchesters hat gegenwärtig Richard Hickox inne, der Chefdirigent des BBC National Orchestra of Wales.

Das Spoleto Festival Orchestra Italy hat sich in zahlreichen wichtigen Operninszenierungen unter Regisseuren wie Luchino Visconti, Samuel Barber, Franco Zeffirelli, Louis Malle, Gian Carlo Menotti, Roman Polanski und Patrice Chéreau hervorgetan.

Das Orchester besteht aus jungen Berufsmusikern aus Europa und Nordamerika, unter ihnen führende Instrumentalisten aus vielen anderen namhaften Orchestern: New York Philharmonic, The Metropolitan Opera Orchestra, Orpheus Chamber Orchestra, New York City Opera Orchestra, Orchestra of St. Luke's, Dallas Symphony Orchestra, Houston Grand Opera Orchestra, New Jersey Symphony Orchestra, Los Angeles Chamber Orchestra und Boston Symphony Orchestra.

Die jährlichen Sommerfestspiele in Spoleto sind wichtige Termine im europäischen Festspielkalender und werden von Funk und Fernsehen in ganz Europa mit hohen Einschaltquoten übertragen.

Für Chandos hat das Spoleto Festival Orchestra Italy u.a. unlängst eine vielbeachtete Gesamtaufnahme von Prokofjews *Krieg und Frieden* sowie Orchesterwerke von Gian Carlo Menotti eingespielt.

Richard Hickox gilt international als einer der angesehensten und vielseitigsten Dirigenten Großbritanniens, ausgezeichnet mit drei *Gramophone Awards*, einem *Grammy Award*, dem *Deutschen Schallplattenpreis* und dem *Diapason d'Or*. Er hat alle namhaften britischen Orchester dirigiert und nimmt regelmäßig an Festivals wie Aldeburgh, Bath und Cheltenham sowie den BBC-Promenadenkonzerten teil. 1990 gründete er gemeinsam mit Simon Standage das Collegium Musicum 90. Seit September 2000 wirkt er als Chefdirigent des BBC National Orchestra of Wales; außerdem ist er Musikdirektor der 1971 von ihm gegründeten City of London Sinfonia, ehemaliger künstlerischer Leiter und nun Conductor Emeritus der Northern Sinfonia sowie Gastdirigent beim London Symphony Orchestra. Er tritt regelmäßig mit führenden Orchestern in Europa, Japan und Nordamerika auf.

Die Oper spielt in seiner Tätigkeit eine wichtige Rolle, und neben Gastauftritten (z.B. in der Royal Opera Covent Garden und an der Wiener Staatsoper) hat er bei den Festspielen von Spoleto in Italien, deren

musikalische Leitung er wahrnimmt, mehrere Opern live aufgenommen.

Richard Hickox ist der Musik in ihrer ganzen Breite verpflichtet, und sein Beitrag zum britischen Musikleben ist immer wieder gewürdigt worden. Sein Flair bei der Programmgestaltung fasziniert die Öffentlichkeit und die Kritik gleichermaßen. Besonders denkwürdig waren sein Zyklus der Sinfonien von Vaughan Williams im Barbican

Julia Melinek

Centre, ein Britten-Festival in der Royal Festival Hall und die Welturaufführung verschiedener Werke von Sir John Tavener.

Seine Schallplattenprojekte für Chandos – mehr als 150 Aufnahmen liegen aus dieser Zusammenarbeit bereits vor – umfassen Opern von Britten, die späten Sinfonien und frühen Messen Haydns, den Abschluss seiner Grainger-Serie und einen laufenden Zyklus der Sinfonien von Vaughan Williams.

Jamie MacDougall

Menotti: Concerto pour violon/Cantates

Gian Carlo Menotti débute sa carrière de compositeur il y a plus de soixante ans. Né le 7 juillet 1911 dans le nord de l'Italie, il commença à dix-sept ans ses études au Curtis Institute of Music de Philadelphie avec Rosario Scalerò. L'éclosion d'une longue et solide amitié avec Samuel Barber, lui aussi élève au Curtis Institute, et le succès de son opéra en un acte *Amelia Goes to the Ball* (composé à l'origine sur un livret italien sous le titre d'*Amelia al ballo*, mais créé dans la traduction anglaise) l'encouragèrent à se fixer aux Etats-Unis. *Amelia* fut suivi après la Seconde Guerre mondiale par *The Medium* (Le Médium) et *The Consul*, deux opéras qui restèrent longtemps à l'affiche de Broadway et que des troupes lyriques du monde entier ont choisi de monter; puis, la veille de Noël 1951, ce fut *Amahl and the Night Visitors* (Amahl et les Visiteurs du soir), le premier opéra écrit spécifiquement pour la télévision et l'une des œuvres les plus populaires du compositeur. En 1958, Menotti fonda le Festival des deux mondes à Spolète dans son Italie natale; en 1977, il inaugura l'homologue américain de ce festival à Charleston en Caroline du Sud. Il s'est installé en 1973 dans un manoir écossais du dix-huitième siècle.

Tout au long de sa carrière, Menotti a été avant tout un homme de théâtre: il a non seulement composé plus de vingt opéras en tous genres et de toutes tailles, mais il en a écrit lui-même les livrets, en a fréquemment assuré la mise en scène, a monté les œuvres d'autres compositeurs et s'est même essayé au drame sans musique. Par ailleurs il a également composé de nombreuses œuvres pour la salle de concert, aussi bien vocales et qu'instrumentales, des œuvres qui jettent un jour nouveau sur ses dons de mélodiste et de dramaturge.

Dominant son répertoire purement instrumental, le **Concerto pour violon et orchestre** est une œuvre que le compositeur lui-même affectionne particulièrement. Il fut composé en 1952 pour Efrem Zimbalist, violoniste d'origine russe, professeur au Curtis Institute à l'époque des études de Menotti et directeur de cet établissement de 1941 à 1968; ayant fait ses adieux officiels de soliste en 1949, il remonta pourtant sur scène pour créer le concerto avec le Philadelphia Orchestra et Eugene Ormandy en 1952. Zimbalist était réputé pour la noblesse, la finesse et l'intériorité de son jeu; et bien que la partie de soliste du concerto de Menotti

soit extrêmement difficile sur le plan technique, elle est avant tout lyrique et intime, avec un accent tout particulier sur les mélodies dans le registre supérieur.

Le concerto est en trois mouvements fort substantiels. Le premier, qui contient un riche matériau somptueusement développé, est teinté par l'oscillation entre la mineur et la majeur dans la mélodie initiale du soliste; cette fluctuation crée une ambiguïté qui ne sera résolue que dans l'accord final du mouvement. L'*Adagio* se concentre sur la cadence principale de l'œuvre; la tension accumulée jusque-là se dissipe dans les derniers moments du mouvement, plus particulièrement dans une conclusion apaisante en ré majeur. Le finale en ut majeur est basé sur trois thèmes principaux, le dernier de ces thèmes, une danse à trois temps d'un exotisme fascinant, offrant un net contraste avec le reste du mouvement, plus jovial et musclé.

Les deux cantates de langue espagnole que l'on entend ici furent composées respectivement en 1982 et 1991 pour le chœur et l'orchestre de l'Université catholique d'Amérique à Washington D.C. Elles témoignent non seulement des talents linguistiques de Menotti, mais aussi de ses rapports difficiles avec l'église qu'il quitta officiellement à l'âge de seize ans. Selon lui, "la foi si intense, si ardente, qui nourrit mon enfance et mon adolescence a brûlé mon âme

à jamais"; bien qu'il ait rompu ses liens avec l'église, il a avoué être "encore dangereusement attiré par son histoire et par la vie des saints".

Le texte de **Muero porque no muero** est tiré des écrits de dévotion de sainte Thérèse d'Ávila, carmélite espagnole du seizième siècle. La soliste soprano représente la sainte elle-même, plongée dans une méditation fervente sur son désir d'être unie à Dieu dans la mort. L'atmosphère espagnole qui colore chaque ligne mélodique est encore plus en évidence dans la sonnerie de trompette qui annonce le premier épisode avec chœur, un *Allegro esultante* aux rythmes variés évoquant les joies de la vie future. Une phrase pleine de désir, entendue la première fois aux mots "cuando el corazón le di" (quand je lui donnai mon cœur), réapparaît par intermittence tout au long de l'œuvre avant de la conclure dans une douce extase.

Le texte de **Oh llama de amor viva** est de saint Jean de la Croix, disciple carmélite de sainte Thérèse, qui écrivit des poèmes de dévotion d'une intensité frisant l'érotisme. Cette émotion est suggérée par les demi-tons discordants dans l'introduction paisible et sans paroles du chœur, tandis que le contrepoint gracieux qui est leur résolution évoque l'époque à laquelle ce poème fut écrit. Ce texte est avant tout l'occasion d'un flot de mélodies lyriques pour le baryton solo; un interlude pour cordes atteint un apogée

d'intensité avant que le chœur ne revienne avec les textures éclatantes de "¡Oh lámparas de fuego...!" (Oh, lanternes de feu...!); et c'est le chœur qui conclut l'œuvre, à nouveau sans paroles, dans un *diminuendo* progressif.

Menotti composa **The Death of Orpheus** (La Mort d'Orphée) en 1990 à la suite d'une commande de l'Atlanta Symphony Orchestra dont le directeur musical à l'époque était le célèbre chef de chœur Robert Shaw. Le texte, du compositeur lui-même, est fondé sur une légende de la mythologie grecque qui a inspiré les compositeurs de Monteverdi à Birtwistle, l'histoire du fils musicien d'Apollon qui se sert du pouvoir de la musique pour obtenir le retour de son épouse Eurydice du pays des morts, mais qui finira par la perdre à jamais. Le texte concerne plus particulièrement l'histoire de la mort d'Orphée: furieuses de le voir inconsolable à la perte définitive d'Eurydice, les femmes thraces, dans une frénésie bachique, le mettent en pièces; mais sa tête tranchée continue de chanter tandis qu'elle flotte jusqu'à la mer sur le fleuve Hébros.

Menotti ouvre sa cantate dans son style le plus mordant avec les hululements des femmes thraces; mais l'atmosphère s'adoucit pour l'entrée du soliste ténor qui décrit le destin d'Orphée tandis que l'orchestre évoque le clapotis des vagues autour de sa tête. Le chœur demande à Apollon de venger la mort de son fils; le ténor et le chœur décrivent les

pouvoirs magiques de la tête d'Orphée qui continue de chanter; finalement, le chœur implore Apollon d'offrir à cette tête une dernière demeure sûre. Le thème ample et soutenu énoncé tout d'abord au cor anglais et qui représente le chant incessant de la tête symbolise à sa façon le dévouement sans borne de Menotti à la musique, et surtout son amour des mélodies lyriques et expressives.

© 2002 Anthony Burton
Traduction: Nicole Valencia

La soprano **Julia Melinek** a fait ses études au Royal Northern College of Music de Manchester et à l'Actor's Centre de Londres. Elle a chanté le rôle titre dans *The Saint of Bleeker Street* de Menotti au Festival de Spolète en Italie sous la direction de Richard Hickox (enregistré sur le vif pour paraître sous le label Chandos), et les rôles de Manon Lescaut, Madama Butterfly et Nella (*Gianni Schicchi*) à l'English National Opera. Parmi ses autres rôles figurent Musetta (*La bohème*) au Nouvel Opéra d'Israël, Donna Elvira (*Don Giovanni*) avec l'English Touring Opera et au Garsington Opera, Donna Anna (*Don Giovanni*) sous la direction de Sir Colin Davis, Fenena (*Nabucco*) sous la direction de Sir Edward Downes, Giorgetta (*Il tabarro*) et Tatyana (*Eugène Onéguine*) avec le British Youth Opera. Elle se produit régulièrement dans des salles

de concert internationales telles que le Royal Festival Hall, le Royal Albert Hall et le Barbican Centre de Londres, et le Bridgewater Hall de Manchester.

Né à Glasgow, le ténor **Jamie MacDougall** a fait ses débuts à l'opéra dans *Ariodante* de Haendel à l'English National Opera; il a ensuite chanté de nombreux rôles comme Tamino (*Die Zauberflöte*) et le rôle titre dans *Orphée aux enfers* à l'Opera North, Septimus (*Theodora*) au Glyndebourne Festival Opera, Ottavio (*Don Giovanni*) avec le Glyndebourne Touring Opera et Ecclitico dans *Il mondo della luna* de Haydn à l'Opera Zuid. Jamie MacDougall s'est souvent produit en concert et a travaillé avec de grands orchestres et de grands chefs dans le monde entier. Il interpréta *The Death of Orpheus* au Festival de Spolète en Italie en 2001, et participa à "The Last Night of the Scottish Proms" à Glasgow. Sa carrière prend un nouvel essor avec sa nomination comme présentateur de *Grace Notes* à la BBC Radio Scotland.

Salué comme l'un des meilleurs concertistes et interprètes d'oratorios de Grande-Bretagne, **Stephen Roberts** maîtrise un répertoire exceptionnel qui compte les symphonies chorales de Mahler et de Beethoven, ainsi que tous les rôles sacrés importants pour baryton. Pendant de nombreuses années consécutives,

il a chanté la *Passion selon saint Matthieu* à Pâques avec le Bach Choir. Il a travaillé avec des ensembles spécialisés dans les techniques d'interprétation authentiques, sous la direction de chefs tels que Sir Roger Norrington ou Sir John Eliot Gardiner, et a effectué des tournées dans le monde entier avec Pro Cantione Antiqua, et avec l'Amaryllys Consort dont il est un membre fondateur. Stephen Roberts s'est produit avec de grands orchestres à travers le Royaume-Uni et à l'étranger, et pour Chandos, il a précédemment enregistré des œuvres de George Dyson, Elgar, Frank Martin, Nielsen, Ravel, Rubbra, Telemann, Tippett et Walton.

Considérée comme l'une des meilleures violonistes de sa génération, **Jennifer Koh** obtint une licence de Littérature anglaise au Collège d'Oberlin, et un diplôme d'exécution au Conservatoire d'Oberlin. Elle travaille maintenant avec Jaime Laredo au Curtis Institute of Music de Philadelphie. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment au Concours international Tchaïkovski et à la Concert Artists Guild Competition. Elle s'est produite avec de grands orchestres à travers l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Europe, et ses très nombreux récitals l'ont conduite dans des salles telles que le Carnegie Hall et le Kennedy Center for the Performing Arts à New York, au Festival de Marlboro, au

Mostly Mozart Festival, et au Festival de Ravinia. Jennifer Koh poursuit des activités destinées au grand public, travaillant avec des étudiants de tous les âges dans le cadre de master-classes et de conférences / démonstrations. Elle dirige également un programme éducatif sans équivalent qu'elle a elle-même conçu, dont le but est d'introduire les enfants à la musique.

A la demande de Gian Carlo Menotti, Donald Nally forma le **Spoletto Festival Choir** en 1994 avec plusieurs des meilleurs choristes professionnels de Philadelphie et du reste des Etats-Unis. Le Chœur devint rapidement connu sous le nom The Bridge Ensemble à Philadelphie où il a chanté de nombreuses créations mondiales, enregistré un disque intitulé *Choral Music of Longing and Lament*, et servi de chœur au Pennsylvania Ballet et pour le Gala de la Luciano Pavarotti International Vocal Competition. L'ensemble a figuré six fois dans le programme de la National Public Radio, *The First Art*, notamment dans "The Best of Our Broadcasts". Les autres chœurs de Donald Nally incluent celui de l'Opera Company de Philadelphie et celui de l'historique Saint Mark's Church, ainsi que celui de la Choral Arts Society de Philadelphie, qui chante régulièrement avec le Philadelphia Orchestra. Il a récemment été chef invité à Santa Fe, San

Jose, Sienna et Florence. Un critique de Philadelphie a acclamé les interprétations du Bridge Ensemble/Spoletto Festival Choir comme étant "parmi les plus remarquables qui soient en toute saison et en toute ville", tandis que le *Corriere della Sera* a honoré le groupe par le gros-titre "Coro magico".

Détenteur d'une tradition d'excellence depuis plus de quarante ans, le **Spoletto Festival Orchestra Italy** s'est imposé comme l'un des meilleurs orchestres de festival du monde. D'une flexibilité et d'un talent artistique exceptionnels, cet ensemble a été acclamé par la critique dans le monde entier pour ses interprétations magistrales d'un répertoire qui comporte des opéras et des œuvres symphoniques allant du Baroque à la musique la plus moderne.

Chaque année depuis 1958, il est l'orchestre résident du Festival de Spolète en Italie où ses membres jouent des opéras, de la musique symphonique, de chambre et de jazz, en collaboration avec de grands artistes du monde musical. Parmi les chefs d'orchestre et les solistes qui ont travaillé avec le Spoletto Festival Orchestra Italy figurent Thomas Schippers, Zubin Mehta, Sviatoslav Richter, Plácido Domingo, Julius Rudel, Renée Fleming, Ivo Pogorelich, Spiros Argiris, Jean-Yves Thibaudet, Rafael Frühbeck de Burgos, Luciano Pavarotti et Christian Badaea parmi beaucoup

d'autres. Le célèbre chef britannique Richard Hickox, chef principal du BBC National Orchestra of Wales, est actuellement le directeur musical de l'Orchestre.

Le Spoletto Festival Orchestra Italy s'est produit dans d'importantes productions d'opéras avec des metteurs en scène tels que Luchino Visconti, Samuel Barber, Franco Zeffirelli, Louis Malle, Gian Carlo Menotti, Roman Polanski et Patrice Chéreau entre autres.

Comprenant de jeunes musiciens professionnels venant d'Amérique du Nord et d'Europe, l'Orchestre possède également des instrumentistes (principaux et musiciens du rang) issus des plus grands orchestres du monde, incluant le New York Philharmonic, le Metropolitan Opera Orchestra, l'Orpheus Chamber Orchestra, le New York City Opera Orchestra, l'Orchestra of St Luke's, le Dallas Symphony Orchestra, le Houston Grand Opera Orchestra, le New Jersey Symphony Orchestra, le Los Angeles Chamber Orchestra et le Boston Symphony Orchestra entre autres.

Chaque année, les concerts estivaux de l'Orchestre sont des événements majeurs du calendrier des festivals européens, et sont écoutés à la radio et à la télévision par des centaines de milliers d'auditeurs à travers toute l'Europe.

Les récents enregistrements pour Chandos du Spoletto Festival Orchestra Italy incluent une version intégrale de *Guerre et Paix* de

Prokofiev qui a été vivement saluée par la critique, et un disque consacré à des œuvres pour orchestre de Gian Carlo Menotti.

Considéré dans le monde entier comme l'un des chefs britanniques les plus respectés et aux talents les plus divers, **Richard Hickox** a remporté trois *Gramophone Awards*, un *Grammy Award*, le *Deutsche Schallplattenpreis* et le *Diapason d'Or*. Il a dirigé tous les grands orchestres de Grande-Bretagne, et se produit régulièrement dans des festivals tels que ceux d'Aldeburgh, Bath, Cheltenham et les Promenade Concerts de la BBC de Londres. Avec Simon Standage, il a fondé en 1990 le Collegium Musicum 90. Chef principal du BBC National Orchestra of Wales depuis septembre 2000, il est par ailleurs directeur musical du City of London Sinfonia, un ensemble qu'il a fondé en 1971. Chef invité du London Symphony Orchestra, il a été le directeur artistique du Northern Sinfonia dont il est maintenant chef honoraire. Il dirige fréquemment les plus grands orchestres d'Europe, du Japon et d'Amérique du Nord.

L'opéra occupe une part importante de ses activités, et outre les invitations à diriger dans des théâtres tels que le Royal Opera de Covent Garden ou l'Opéra d'état de Vienne, il a enregistré en direct plusieurs opéras lors du Festival de Spolète en Italie dont il est directeur musical.

Richard Hickox se veut le défenseur d'un répertoire très étendu, et a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à la vie musicale britannique. Son sens inné de la programmation capture l'imagination du public et de la critique. Son cycle complet des symphonies de Vaughan Williams donné au Barbican Centre de Londres, le Festival Britten organisé au Royal Festival Hall, et la création mondiale de plusieurs œuvres de Sir John

Stephen Roberts

Taverner ont été des événements particulièrement mémorables.

Parmi ses futurs enregistrements pour Chandos, avec qui il a déjà réalisé plus de 150 disques, figurent des opéras de Britten, les dernières symphonies et premières messes de Haydn, l'achèvement de sa série consacrée à Percy Grainger, et le cycle en cours des symphonies de Vaughan Williams.

Donald Nally

Menotti: Concerto per violino / Cantate

Il compositore Gian Carlo Menotti ha alle spalle più di sessant'anni di carriera. Nato il 7 luglio 1911 nell'Italia settentrionale, si trasferiva negli Stati Uniti e già a diciassette anni studiava con Rosario Scalero presso il Curtis Institute of Music di Filadelfia. La permanenza negli USA si prolungava anche per l'inizio di una lunga e intima amicizia con un altro studente, Samuel Barber, oltre che per il successo dell'opera *Amelia Goes to the Ball*, un atto unico (inizialmente intitolato *Amelia al ballo* con libretto italiano, ma eseguito per la prima volta in traduzione inglese). Ad essa seguivano, dopo la seconda Guerra mondiale, *The Medium* (La medium) e *The Consul* (Il console), che tennero cartellone a lungo a Broadway e sono state eseguite da compagnie liriche di tutto il mondo; nel periodo di Natale del 1951 era la volta di *Amahl and the Night Visitors*, la prima opera composta appositamente per la televisione e una delle preferite del suo autore. Nel 1958 Menotti creava il Festival dei Due Mondi di Spoleto e nel 1977 un festival analogo a Charleston, nella Carolina del sud. Dal 1973 si è stabilito in una casa di campagna del Settecento in Scozia.

Per tutta la carriera, Menotti è stato soprattutto un uomo di teatro, non solo per la

sua produzione (più di venti opere di ogni tipo), ma anche perché ha elaborato personalmente i libretti, ha diretto allestimenti delle opere proprie e di altri compositori e ha creato anche drammi parlati. Ma a tutto questo vanno aggiunti anche numerosi brani concertistici, vocali e strumentali, che dimostrano la sua inventiva melodica e il dono per il gesto drammatico sotto una luce diversa.

Una delle principali composizioni puramente strumentali e una delle preferite del compositore è il **Concerto per violino e orchestra**, composto nel 1952 per il violinista Efrem Zimbalist di origine russa, insegnante del Curtis Institute all'epoca in cui Menotti lo frequentava e suo direttore dal 1941 al 1968; anche se ormai in pensione, il musicista fu comunque l'interprete della prima del concerto con la Philadelphia Orchestra ed Eugene Ormandy nel dicembre del 1952. L'esecuzione di Zimbalist è stata definita "nobile, fine, mai estroversa"; e sebbene la parte solistica del concerto di Menotti sia estremamente difficile dal punto di vista tecnico, il suo carattere è essenzialmente intimo e lirico, con particolare accento sulle melodie del registro più alto.

Il concerto è suddiviso in tre movimenti lunghi. Nel primo, ricco di materiale e di

sviluppi, la melodia d'esordio del solista oscilla tra le tonalità di la maggiore e minore, instaurando un'ambiguità che si risolve solo con l'accordo finale del movimento. L'*Adagio* si impenna sulla cadenza principale dell'opera; la tensione accumulata in precedenza si dissolve nelle fasi finali del movimento, soprattutto nella serena conclusione in re maggiore. Il finale in do maggiore si basa su tre temi principali, l'ultimo dei quali, un'esotica danza ipnotica in ritmo ternario, è in netto contrasto con la sua ambientazione disinvolta e agile.

Le due cantate in spagnolo di questo disco sono state composte per il coro e l'orchestra della Catholic University of America di Washington, D.C., nel 1982 e nel 1991 rispettivamente. Oltre alla versatilità linguistica del compositore, testimoniano il suo difficile rapporto con la Chiesa cattolica, da cui Menotti si è allontanato ufficialmente all'età di sedici anni, dichiarando in seguito: "la fede intensa e incandescente che ha alimentato la mia infanzia e adolescenza mi ha bruciato l'anima per sempre". Nonostante il distacco dalla Chiesa, il compositore si definisce "sempre pericolosamente attratto verso la sua storia e le vite dei santi".

Il testo di **Muero porque no muero** è tratto dagli scritti religiosi seicenteschi della carmelitana Santa Teresa d'Ávila. Il soprano solista rappresenta la santa in fervente meditazione sul proprio desiderio di essere

unita a Dio nella morte. Il sapore spagnolo insito nelle linee melodiche viene evidenziato dal richiamo della tromba che saluta il primo episodio con il coro, un *Allegro esultante* in metri diversi in cui si pregustano le gioie della vita nell'aldilà. Una frase di desiderio che compare per la prima volta alle parole "cuando el corazón le di" (quando gli diedi il cuore) ricorre ad intervalli per tutta l'opera e la conduce ad un epilogo tranquillo ed estatico.

Oh llama de amor viva ha parole di San Giovanni della Croce, un carmelitano seguace di Santa Teresa, la cui poesia religiosa ha un'intensità quasi erotica. Questo viene suggerito dagli scontri in semitoni dell'esordio tranquillo, senza parole, del coro, mentre le uniformi tessiture contrappuntistiche in cui si risolvono richiamano l'epoca della composizione della poesia. La maggior parte del testo è accompagnata da un flusso di melodia lirica per il baritono solista; un interludio per gli archi raggiunge un culmine di intensità prima che rientri il coro con la tessitura luminosa di "¡Oh lámparas de fuego...!" (O, lumi di fuoco...!); il coro ritorna, ancora una volta senza parole, per concludere l'opera su un graduale *diminuendo*.

Menotti ha composto **The Death of Orpheus** nel 1990 su commissione dell'Atlanta Symphony Orchestra, il cui direttore musicale all'epoca era il famoso direttore di coro Robert Shaw. Il testo, del

compositore, si basa sul classico mito greco ispiratore dei compositori di ogni tempo, da Monteverdi a Birtwistle, e imperniato sul musicista figlio di Apollo che utilizza il potere della propria arte per farsi restituire la moglie Euridice, dalla terra dei morti, per poi perderla ancora una volta. In particolare, il brano descrive la storia della morte di Orfeo: infuriate dal prolungarsi del suo dolore dopo la perdita definitiva di Euridice, le donne della Tracia lo smembrano, in un frenetico baccanale; ma persino la sua testa mozzata continua a cantare, trasportata verso il mare dal fiume Ebro.

La cantata di Menotti inizia nella sua vena più abrasiva con gli ululati delle donne della Tracia; ma poi lo stato d'animo si addolcisce e il tenore solista descrive il destino di Orfeo, mentre l'orchestra evoca le onde che ne lambiscono il capo. Il coro si rivolge ad Apollo, invocandone la vendetta per la morte del figlio; il tenore e il coro descrivono i poteri magici della testa canora di Orfeo; infine il coro implora Apollo di trovarle un luogo sicuro di riposo. L'ampio tema sostenuto iniziato dal corno inglese che rappresenta la testa, di cui è impossibile fermare il canto, sembra riassumere l'amore di Menotti per la musica e soprattutto per la melodia lirica, espressiva.

© 2002 Anthony Burton
Traduzione: Emanuela Guastella

Julia Melinek, soprano, ha studiato presso il Royal Northern College of Music e l'Actor's Centre di Londra. Ha interpretato il ruolo di protagonista in *The Saint of Bleeker Street* di Menotti al Festival di Spoleto per la direzione di Richard Hickox (registrata dal vivo per Chandos), e i ruoli di Manon Lescaut, Madama Butterfly e Nella (*Gianni Schicchi*) per la English National Opera. Altri ruoli comprendono Masetta (*La bohème*) per la New Israeli Opera, Donna Elvira (*Don Giovanni*) per la English Touring Opera e la Garsington Opera, Donna Anna (*Don Giovanni*) con Sir Colin Davis, Fenena (*Nabucco*) con Sir Edward Downes, Giorgetta (*Il tabarro*) e Tatiana (*Eugenio Onieghin*) per la British Youth Opera. Compare regolarmente nelle sale da concerto internazionali come la Royal Festival Hall, Royal Albert Hall, Bridgewater Hall e Barbican Centre.

Nato a Glasgow, il tenore **Jamie MacDougall** ha esordito nella lirica con la English National Opera nell'*Ariodante* di Handel; seguivano numerosi altri ruoli, tra cui Tamino (*Die Zauberflöte*) e il protagonista di *Orphée aux enfers* per Opera North, Septimus (*Theodora*) per la Glyndebourne Festival Opera, Ottavio (*Don Giovanni*) per la Glyndebourne Touring Opera ed Ecclitico ne *Il mondo della luna* di Haydn per Opera Zuid. Numerose sono state le apparizioni in

concerto e le collaborazioni con importanti orchestre e direttori internazionali. Jamie MacDougall ha interpretato *The Death of Orpheus* al Festival di Spoleto del 2001 ed è intervenuto all'ultima serata dei Promenade Concerts scozzesi a Glasgow. La sua carriera ha segnato una svolta con la sua nomina a presentatore radiofonico di *Grace Notes* per la BBC scozzese.

Apprezzato interprete di concerti e oratori, **Stephen Roberts** ha un repertorio imponente che comprende le sinfonie corali di Mahler e Beethoven oltre ai principali ruoli sacri per baritono; per molti anni ha cantato la *Passione secondo San Matteo* di Bach per Pasqua con il Bach Choir. Ha lavorato con complessi specializzati in tecniche di interpretazione autentica con direttori del calibro di Sir Roger Norrington e Sir John Eliot Gardiner, e ha svolto tournée internazionali con i gruppi Pro Cantione Antiqua e Amaryllis Consort, del quale è uno dei fondatori. È comparso con importanti orchestre nel Regno Unito e all'estero. Per Chandos ha già registrato opere di George Dyson, Elgar, Frank Martin, Nielsen, Ravel, Rubbra, Telemann, Tippett e Walton.

Jennifer Koh è una delle principali violiniste della propria generazione. Ha conseguito la laurea in letteratura inglese presso l'Oberlin College e il diploma di interpretazione presso

il conservatorio Oberlin e oggi lavora con Jaime Laredo presso il Curtis Institute of Music di Filadelfia. Ha vinto numerosi riconoscimenti e onorificenze, tra cui il concorso internazionale Ciaikovskij e il concorso della Concert Artists Guild. Si è esibita con importanti orchestre nell'America del nord, nel Regno Unito e in Europa e come solista ha fatto numerose apparizioni presso il Carnegie Hall e il Kennedy Center for the Performing Arts, partecipando al Marlboro Music Festival, al Mostly Mozart Festival e al festival di Ravinia. Jennifer Koh ama lavorare con gli studenti di tutte le età per i quali svolge lezioni e conferenze/dimostrazioni. Ha creato e realizzato un programma di istruzione originale per presentare la musica ai bambini.

Su richiesta di Gian Carlo Menotti, nel 1994 Donald Nally creava il **Coro del Festival di Spoleto** riunendo i migliori professionisti di Filadelfia e degli Stati Uniti. Il Coro si è affermato ben presto con il nome di Bridge Ensemble a Filadelfia, con l'interpretazione di molte prime mondiali, la registrazione di un CD intitolato *Choral Music of Longing and Lament*, la collaborazione con il Pennsylvania Ballet e la partecipazione al Gala del concorso internazionale per cantanti di Luciano Pavarotti. Il gruppo ha partecipato sei volte al programma *The First Art* della National Public Radio, tra cui "The Best of Our Broadcasts".

Donald Nally dirige anche il coro dell'Opera Company di Filadelfia e quello della storica Saint Mark's Church, sempre a Filadelfia, oltre alla Choral Arts Society di Filadelfia, che si esibisce regolarmente con la Philadelphia Orchestra. Ultimamente è stato direttore ospite a Santa Fé, San José, Siena e Firenze. Un critico di Filadelfia ha apprezzato le interpretazioni del Bridge Ensemble/Coro del Festival di Spoleto considerandole "tra le migliori di qualunque stagione in qualunque città", e il *Corriere della Sera* lo ha definito "Coro magico".

L'**Orchestra del Festival italiano di Spoleto** vanta una prestigiosa tradizione di qualità da oltre quarant'anni e oggi è considerata una delle migliori orchestre di festival del mondo. Con il suo organico di eccezionale valore artistico e flessibilità è apprezzata dalla critica di tutto il mondo per le magistrali interpretazioni di un repertorio operistico e sinfonico che spazia dal barocco alla musica contemporanea.

Dal 1958, ogni anno funge da orchestra residente del Festival di Spoleto in Italia, eseguendo concerti, musica operistica, sinfonica e cameristica e jazz in collaborazione con importanti artisti del mondo musicale. Tra i direttori e solisti che sono comparsi con l'Orchestra vanno ricordati Thomas Schippers, Zubin Mehta, Sviatoslav Richter, Plácido

Domingo, Julius Rudel, Renée Fleming, Ivo Pogorelich, Spiros Argiris, Jean-Yves Thibaudet, Rafael Frühbeck de Burgos, Luciano Pavarotti e Christian Badaea. L'attuale Direttore musicale dell'Orchestra è il famoso direttore britannico Richard Hickox, Direttore stabile della BBC National Orchestra of Wales.

L'Orchestra del Festival italiano di Spoleto svolge anche un'importante attività teatrale e si è esibita con registi quali Luchino Visconti, Samuel Barber, Franco Zeffirelli, Louis Malle, Gian Carlo Menotti, Roman Polanski e Patrice Chéreau.

Costituita da giovani professionisti provenienti dall'America del Nord e dall'Europa, l'Orchestra riunisce elementi delle principali orchestre del mondo, tra cui la New York Philharmonic, The Metropolitan Opera Orchestra, Orpheus Chamber Orchestra, New York City Opera Orchestra, Orchestra of St Luke's, Dallas Symphony Orchestra, Houston Grand Opera Orchestra, New Jersey Symphony Orchestra, Los Angeles Chamber Orchestra e Boston Symphony Orchestra.

I concerti estivi annuali dell'Orchestra sono eventi importanti nel calendario dei festival europei e vengono trasmessi a un pubblico radiotelevisivo di centinaia di migliaia di persone in tutta Europa.

Le ultime registrazioni dell'Orchestra del Festival italiano di Spoleto per Chandos comprendono un'apprezzata versione di

Guerra e pace di Prokof'ev e un disco di brani orchestrali di Gian Carlo Menotti.

Richard Hickox, uno dei direttori d'orchestra più rispettati e versatili della Gran Bretagna, ha al suo attivo tre premi *Gramophone*, un premio *Grammy*, il *Deutsche Schallplattenpreis* e il *Diapason d'Or*. Ha diretto le principali orchestre del Regno Unito e interviene regolarmente ai festival di Aldeburgh, Bath e Cheltenham e ai Promenade Concerts della BBC. Ha fondato il Collegium Musicum 90 con Simon Standage nel 1990. Direttore stabile della BBC National Orchestra of Wales dal settembre 2000, è anche Direttore musicale della City of London Sinfonia, da lui fondata nel 1971. È stato Direttore artistico della Northern Sinfonia, di cui oggi è Conductor Emeritus, e Direttore ospite della London Symphony Orchestra. Spesso dirige importanti orchestre in Europa, Giappone e America del Nord.

Gli impegni teatrali rappresentano una

parte importante delle sue attività; oltre ad apparizioni come ospite con la Royal Opera, Covent Garden e l'Opera di Vienna, ha registrato diverse opere dal vivo al Festival di Spoleto in Italia, di cui è Direttore musicale.

Per la sua attività eclettica, Richard Hickox ha ricevuto numerosi premi, oltre a riconoscimenti per il suo contributo alla vita musicale britannica. Le sue attente programmazioni hanno conquistato la fantasia del pubblico e della critica. Particolarmente memorabili sono stati il ciclo completo di sinfonie di Vaughan Williams al Barbican Centre, un festival di musiche di Britten presso la Royal Festival Hall e la prima mondiale di diverse opere di Sir John Tavener.

I prossimi progetti del direttore con Chandos, per cui ha già effettuato oltre 150 registrazioni, comprendono opere di Britten, le ultime sinfonie e le prime messe di Haydn, il completamento di una serie su Grainger e un ciclo di sinfonie di Vaughan Williams attualmente in lavorazione.

Jennifer Koh

Je meurs de ne pouvoir mourir
Voix

Je vis sans vie en moi,
et je rêve d'une vie si noble,
que je meurs de ne pouvoir mourir.

Je vis maintenant en dehors de moi-même
puisque je meurs d'amour;
parce que je vis par le Seigneur,
qui voulut me faire sienne;
quand je lui donnai mon cœur,
je lui donnai aussi ces quelques paroles:
je meurs de ne pouvoir mourir.

Cette divine prison
d'amour dans laquelle je vis
a fait de Dieu mon prisonnier,
et libéré mon cœur;
et je sens naître en moi une telle passion
auprès de Dieu, mon prisonnier,
que je meurs de ne pouvoir mourir.

Oh, qu'elle est longue cette vie!
Oh, qu'ils sont arides ces déserts,
cette prison, ces fers
qui enchaînent mon âme!
L'espoir de liberté
me cause une souffrance si ardente
que je meurs de ne pouvoir mourir.

Oh, que cette vie est amère
lorsqu'on ne possède pas la joie de Dieu!
Car, si l'amour est doux,
la longue attente ne l'est pas.
Dieu lui-même craint ce fardeau,
plus lourd que l'acier,
et je meurs de ne pouvoir mourir.

34

Ich sterbe, weil ich nicht sterben kann
Stimme

Ich lebe ohne Leben in mir
und sehne mich nach einem solch erhabenen Leben,
dass ich sterbe, weil ich nicht sterben kann.

Jetzt lebe ich außerhalb meines Ichs,
weil ich vor Liebe sterbe;
da ich im Herrn lebe,
der mich für sich allein wollte;
als ich ihm mein Herz schenkte,
fügte ich diese Worte hinzu:
dass ich sterbe, weil ich nicht sterben kann.

Dieses göttliche Gefängnis
der Liebe, in dem ich lebe,
hat Gott zu meinem Gefangenen gemacht
und hat mein Herz befreit;
und entfacht eine solche Leidenschaft in mir
für Gott meinen Gefangenen,
dass ich sterbe, weil ich nicht sterben kann.

Ach wie lang das Leben ist!
Ach wie hart diese Wildnis ist,
dieser Kerker, diese Ketten,
die meine Seele gefangen halten!
Allein die Hoffnung auf Erlösung
bereitet mir solch große Qual,
dass ich sterbe, weil ich nicht sterben kann.

Ach wie bitter das Leben ist,
wenn man sich nicht des Herrn freut!
Denn die Liebe ist zwar süß,
aber nicht das endlose Hoffen.
Sogar Gott fürchtet diese Bürde,
die schwerer wiegt als Stahl,
daher sterbe ich, weil ich nicht sterben kann.

4 Muero porque no muero
Voice

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí
después que muero de amor;
porque vivo nel Señor,
que me quiso para sí;
cuando el corazón le di
puso en él este letrero:
que muero porque no muero.

Esta divina prisión
del amor en que yo vivo
ha hecho a Dios mi cautivo,
y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.

¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Ay, qué duros estos destierros,
esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero.

¡Ay, qué vida tan amarga
do no se goza el Señor!
Porque, si es dulce el amor,
no lo es la esperanza larga.
Quítame Dios esta carga,
más pesada que el acero,
que muero porque no muero.

I Am Dying because I Cannot Die
Voice

I live without life in me,
and long for such an elevated life,
that I am dying because I cannot die.

I live now outside of me
since I am dying of love;
because I live in the Lord,
who wanted me for his own;
when I gave him my heart
I included these words:
that I am dying because I cannot die.

This divine prison
of love in which I live
has made God my captive,
and has made my heart free;
and it inspires such passion in me
beside God, my prisoner,
that I am dying because I cannot die.

Oh, how long this life is!
Oh, how hard this wilderness is,
this jail, these irons,
in which my soul is enchained!
Waiting only for release
causes me anguish so fierce
that I am dying because I cannot die.

Oh, how bitter this life is
if one does not possess the joy of God!
Because, while love is sweet,
an eternity of expectation is not.
Even God fears this burden,
which is heavier than steel,
so I am dying because I cannot die.

35

Seule l'assurance que
je dois mourir me permet de vivre,
parce qu'en mourant, la vie
me donne l'espérance.
Mort par laquelle nous atteignons la vie,
ne tardes pas, car je t'attends,
car je meurs de ne pouvoir mourir.

Vois comme l'amour est fort,
vie, cesse de me troubler;
vois, tu restes seule,
pour te gagner, il faut te perdre.
Viens à moi, douce mort,
viens, mort si légère,
car je meurs de ne pouvoir mourir.

La vie dans l'au-delà,
voilà bien la vie véritable,
tant que la vie ici-bas ne meurt,
on ne peut en jouir en vivant.

Chœur

La vie dans l'au-delà,
voilà bien la vie véritable,
tant que la vie ici-bas ne meurt,
on ne peut en jouir en vivant.
Mort, ne m'échappe pas;
vis en mourant d'abord. Oh.

Voix

Mort, ne m'échappe pas;
vis en mourant d'abord,
car je meurs de ne pouvoir mourir.

Vie, que puis-je offrir
à mon Dieu qui vit en moi,
si ce n'est de te perdre,
pour pouvoir l'apprécier encore plus?

Nur mit der Gewissheit,
dass ich sterben muss, kann ich leben,
denn durch das Sterben
sichert mir das Leben die Hoffnung zu.
Tod, in dem wir das Leben erlangen,
zögere nicht, weil ich auf dich warte,
denn ich sterbe, weil ich nicht sterben kann.

Siehe wie stark die Liebe ist,
Leben, störe mich nicht;
siehe wie man dich allein lässt,
um dich zu gewinnen, um dich zu verlieren.
Komme jetzt, süßer Tod,
komme, du so leichter Tod,
denn ich sterbe, weil ich nicht sterben kann.

Jenes Leben in der Höhe,
welches das wahre Leben ist;
bis dieses Leben stirbt,
kann es nicht lebend genossen werden.

Chor

Jenes Leben in der Höhe,
welches das wahre Leben ist;
bis dieses Leben stirbt,
kann es nicht lebend genossen werden.
Tod, entweiche mir nicht;
stirb zuerst, um zu leben. O.

Stimme

Tod, entweiche mir nicht;
stirb zuerst, um zu leben,
denn ich sterbe, weil ich nicht sterben kann.

Leben, was kann ich ihm geben,
meinem Gott, der in mir lebt,
außer dich zu verlieren,
um ihn mehr zu genießen?

Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo, el vivir
me asegura mi esperanza.
Muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero.

Mira que el amor es fuerte,
vida, no me seas molesta;
mira que sólo te resta,
para ganarte, perdiste.
Venga ya la dulce muerte,
venga el morir muy ligero,
que muero porque no muero.

Aquella vida de arriba
que es la vida verdadera;
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva.

Chorus

Aquella vida de arriba
que es la vida verdadera;
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva.
Muerte, no me seas esquiva;
viva muriendo primero, Oh.

Voice

Muerte, no me seas esquiva;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.

Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios, que vive en mí,
si no es perderte a tí,
para mejor a él gozarle?

Only in the confidence
that I must die can I live,
because by dying, life
gives me my hope.
Death where we reach life,
do not wait long, for I await you,
for I am dying because I cannot die.

Look how strong love is,
life, do not you trouble me;
look how you are left alone,
to win you, to lose you.
Come now, sweet death,
come death so light,
for I am dying because I cannot die.

That life above,
which is the true life;
until this life dies,
cannot be enjoyed while alive.

Chorus

That life above,
which is the true life;
until this life dies,
cannot be enjoyed while alive.
Death, do not you elude me;
live by dying first. Oh.

Voice

Death, do not you elude me;
live by dying first,
for I am dying because I cannot die.

Life, what can I give to him,
my God, who lives in me,
if it is not to lose you,
in order to enjoy him more?

Je veux l'atteindre en mourant,
car c'est lui seul que j'aime,
et je meurs de ne pouvoir mourir.

Chœur

Oh, je meurs de ne pouvoir mourir. Oh.
Sainte Thérèse d'Ávila (1515–1582)

Oh, vive flamme d'amour

Chœur

Oh Oh Oh Oh etc.

Voix soliste

Oh, vive flamme d'amour,
que ta caresse est tendre
au plus profond de mon âme!
Puisque tu ne te tiens plus à l'écart,
reste-là, si tu veux;
déchire la toile de cette douce rencontre.

Oh, doux embrasement!
Oh, détresse délicate!
Oh, tendre main! Oh, frôlement délicat,
qui connaît la vie éternelle,
et s'acquitte de toute dette;
en tuant, tu as changé la mort en vie.

Chœur

Oh, lanternes de feu,
vous éclairez
les grottes les plus profondes de la raison, oh...

Voix soliste

...tout était si sombre et aveugle,
avec des objets d'une beauté étrange,
chaleur et lumière émergent ensemble avec ta chère
présence!

38

Sterbend möchte ich ihn erreichen,
weil er der einzige ist, den ich liebe,
denn ich sterbe, weil ich nicht sterben kann.

Chor

Ach ich sterbe, weil ich nicht sterben kann. Ach.
St. Theresa von Ávila (1515–1582)

O lodernde Flamme der Liebe

Chor

O, O, O, O usw.

Solostimme

O lodernde Flamme der Liebe
wie zärtlich berührst du
den innersten Kern meiner Seele!
Da du mich nicht mehr meidest,
halte nun inne, wenn du willst;
zerreiß den Stoff dieser süßen Begegnung.

O süßes Brennen!
O feine Qual!
O zarte Hand! O sanfte Berührung,
die das ewige Leben kennt
und alle Schulden begleicht;
dein Töten hat Tod in Leben verwandelt.

Chor

O Lampen des Feuers
in deren Leuchten
des Sinnes tiefe Höhlen, O ...

Solostimme

... wie dunkel und blind es war,
mit seltsamen und schönen Dingen,
Wärme und Licht blicken zusammen aus deiner
geliebten Anwesenheit!

Quiero muriendo alcanzarle,
pues a él solo es al que quiero,
que muero porque no muero.

Chorus

Ah, muero porque no muero. Ah.
St Teresa of Ávila (1515–1582)

Oh llama de amor viva

Chorus

Oh Oh Oh Oh etc.

Solo voice

¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro.

¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado!,
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga;
matando, muerte en vida la has trocado.

Chorus

¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido, Oh...

Solo voice

...que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores,
calor y luz dan junto a su Querido!

I want to attain him by dying,
because he is the only one I love,
for I am dying because I cannot die.

Chorus

Oh, I am dying because I cannot die. Oh.

Oh, Intense Flame of Love

Chorus

Oh Oh Oh Oh etc.

Solo voice

Oh, intense flame of love,
how tenderly you touch
the deepest core of my soul!
Since you no longer stand aloof,
stop now, if you wish;
rend the fabric of this sweet encounter.

Oh, sweet burning!
Oh, delicate affliction!
Oh, soft hand! Oh, delicate touch,
that knows eternal life,
and pays all debt;
by killing, you have changed death into life.

Chorus

Oh, lanterns of fire,
in whose glow are
the deepest caverns of meaning, oh...

Solo voice

...how dark and blind it was,
with strange and beautiful objects,
heat and light look out together with your beloved
presence!

39

Qu'il est tendre et affectueux
ton souvenir en mon sein,
où seul tu demeures en secret,
et dans ton souffle délicieux,
plein de bonté et de plaisir,
avec quelle délicatesse tu as su gagner mon amour!

Chœur

Oh.

Saint Jean de la Croix (1542–1591)

La Mort d'Orphée

Chœur

Hao! Hao! etc.

Ha Eu Eu etc.

Ah Ah etc.

oé oé etc.

Ténor solo

Ta lyre brisée git abandonnée sur le rivage parmi les tamaris piétinés, là où les femmes thraces, dans leur ivresse furieuse et brûlant du feu dionysiaque, déchirèrent ta tunique candide et te mirent en pièces sanglantes.

La mer placide lèche le sable taché de sang, là où ta tête coupée fut jetée dans les vagues.

Chœur

Apollon, pourquoi as-tu abandonné ton fils?

Qui donc chantera maintenant avec la voix de l'amour,
qui donc domptera les bêtes sauvages?

Qui chassera les démons fantomatiques
et inspirera à la Mort austère de la compassion?

Apollon, pourquoi as-tu abandonné ton fils?

Laisseras-tu donc la fureur dionysiaque piétiner
impunément les champs harmonieux que l'homme par
son labeur a ensemencés?

40

Wie sanft und liebend
deine Erinnerung in meiner Brust,
in der du allein heimlich wohnst,
und dein köstlicher Atem
voller Güte und Freude,
wie zärtlich gewannst du meine Liebe!

Chor

O.

Johannes vom Kreuz (1542–1591)

Der Tod des Orpheus

Chor

Hao! Hao! usw.

Ha Eu Eu usw.

Ah Ah usw.

oé oé usw.

Solotenor

Deine gebrochene Leier liegt vergessen auf dem Strand inmitten zertrampelter Tamarisken, wo die trunkenen thrakischen Weiber, wild und vom dionysischen Feuer entfacht, dein weißes Gewand zerfetzten und deine Glieder zerissen in blutige Stücke.

Die stille See leckt den blutbefleckten Sand, wo man dein abgeschlagenes Haupt in die Wellen warf.

Chor

Apollo, warum hast du deinen Sohn verlassen?

Wer wird jetzt singen mit der Stimme der Liebe
und zähmen die wilden Tiere?

Wer wird die geisterhaften Dämonen vertreiben
und im strengen Tod Mitleid erwecken?

Apollo, warum hast du deinen Sohn verlassen?

Soll ohne Strafe bleiben jene dionysische Wut,
welche harmonische Äcker zertrampelt, die der
Menschenleiß bestellte?

¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno,
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!

Chorus

Oh.

St John of the Cross (1542–1591)

The Death of Orpheus

Chorus

Hao! Hao! etc.

Ha Eu Eu etc.

Ah Ah etc.

oé oé etc.

Tenor solo

Your broken lyre lies abandoned on the shore and trampled Tamerisks, where the drunken Thracian women, fierce and ablaze with Dionysian fire, rent your candid tunic and tore your limbs into bleeding morsels.

The placid sea licks the blood-stained sand, where your severed head was thrown into the waves.

Chorus

Apollo, why did you forsake your son?

Who will now sing with the voice of love,
and tame the savage beasts?

Who will dispel the ghostly demons,
and make dour Death compassionate?

Apollo, why did you forsake your son?

Are you to let the Dionysian fury trample
unpunished on the harmonious fields that human
toil has sown?

How gentle and loving
your memory in my breast,
where alone you secretly dwell,
and in your delicious breath,
full of goodness and delight,
how delicately you won my love!

Chorus

Oh.

Translation: Paul Leahy,
Anglia Translations, Huntingdon

La morte di Orfeo

Coro

Hao! Hao! etc.

Ha Eu Eu etc.

Ah Ah etc.

oé oé etc.

Tenore solo

La tua lira spezzata giace abbandonata sulla spiaggia e sulle tamerici calpestate ove, ebbre e accese dal fuoco di Dioniso, le fiere donne della Tracia lacerarono la tua candida tunic e ridussero a brandeli le tua membra.

Calmo, il mare lambisce la sabbia insanguinata, dove la tua testa mozzata fu scagliata tra le onde.

Coro

Perché, Apollo, abbandonasti tuo figlio?

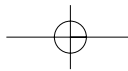
Chi canterà adesso con la voce dell'amore,
e ammansirà le fiere selvagge?

Chi disperderà i demoni spettrali,
e muoverà a compassione la tetra Morte?

Perché, Apollo, abbandonasti tuo figlio?

Come puoi cosentire che la furia dionisiaca calpesti
impunita i campi armoniosi dall'uomo seminati con
fatica?

41

Ténor solo

Ecoute, écoute.

La tête de ton fils non enseveli flotte à la dérive sur une mer indifférente, mais réussit malgré tout à chanter pour les marins attentifs, et remplit leur gorge d'espoir.

Chœur

Sa voix qui s'élève par-dessus la mer baignée de lune sait toujours séduire les poissons au fond de l'océan et arrêter dans leur course les étoiles filantes.
Apollon, Apollon, donne à ton fils un refuge.
Que sa tête trouve enfin le repos sur un rivage rocheux, et ne fasse à jamais qu'un avec la pierre et la mer.

Traduction: Nicole Valencia

Solotenor

Höre, höre.

Das schwimmende Haupt deines nicht beerdigten Sohnes treibt auf einer teilnahmslosen See; es hat noch Stimme genug, zu singen für die aufmerksamen Seeleute, und füllt ihre Kehlen mit Verlangen.

Chor

Seine Stimme hoch über dem mond hellen Meer kann noch Fische aus der Tiefe locken und Sternen verbieten, vom Himmel zu fallen.
Apollo, Apollo, gib deinem Sohn eine Zuflucht.
Lasse sein Haupt an irgendeinem felsigen Ufer endlich Ruhe finden und ewig eins sein mit Stein und See.

Deutsche Fassung: Carl Ratcliff

Tenor solo

Listen, listen.

The floating head of your unburied son adrift on an indifferent sea, still finds the voice to sing for the attentive mariners, and fills their throats with longing.

Chorus

His soaring voice over the moonlit sea still can allure fish from the deep and stop the falling stars.
Apollo, Apollo, give your son a haven.
Let his head rest at last on some rocky shore, and be forever one with stone and sea.

Gian Carlo Menotti

Tenore

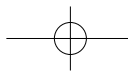
Ascolta, ascolta.

Sull'acqua, il capo del tuo figlio insepolto, alla deriva su un mare indifferente, trova ancora la voce per cantare per i marinai attenti a cui riempie la gola di struggimento.

Coro

La sua voce che si alza sul mare illuminato dalla luna riesce ancora ad affascinare i pesci nel profondo e fermare le stelle cadenti.
Apollo, Apollo, rifugio concedi al figlio tuo.
Fa' che il suo capo riposi infine su una scogliera, e sia per sempre una cosa sola con la roccia e il mare.

Traduzione: Emanuela Guastella

Also available

Menotti
The Consul
CHAN 9706(2)

Also available

Menotti
Apocalisse (Apocalypse)
Fantasia for Cello and Orchestra
Suite from 'Sebastian'
CHAN 9900

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201. Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

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 48dB 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'.

Jennifer Koh wishes to thank her private patron for the generous loan of the 1727 ex Grumiaux ex General DuPont Stradivari which she uses in performances and on this recording.

Recording producer Ralph Couzens

Assistant producer Aidan Oliver

Sound engineer Ralph Couzens

Assistant engineer Christopher Brooke

Editor Rachel Smith

Recording venue Teatro Nuovo, Spoleto, Italy; 4 & 5 July 2001

Front cover Digital montage by Sean Coleman

Back cover Photograph of Richard Hickox by Nicky Johnston

Design Sean Coleman

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright G. Schirmer Inc.

© 2002 Chandos Records Ltd

© 2002 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

Spoleto Festival Choir and Spoleto Festival Orchestra Italy with Jennifer Koh and Richard Hickox, 2001

MENOTTI: VIOLIN CONCERTO ETC. - Soloists/Spoleto Festival Choir & Orch./Hickox

MENOTTI: VIOLIN CONCERTO ETC. - Soloists/Spoleto Festival Choir & Orch./Hickox

24 bit
96 kHz

CHANDOS DIGITAL CHAN 9979

Gian Carlo Menotti (b. 1911)

Concerto for Violin and Orchestra

28:40

- 1 I Allegro moderato 12:53
- 2 II Adagio 8:27
- 3 III Allegro vivace 7:17

premiere recording

- 4 **Muero porque no muero** 11:02

Cantata for soprano, chorus and orchestra
Billy Hunter trumpet

premiere recording

- 5 **Oh llama de amor viva** 9:16

Cantata for baritone, chorus and orchestra

premiere recording

- 6 **The Death of Orpheus** 12:11

Cantata for tenor, chorus and orchestra

TT 61:16

Julia Melinek soprano
Jamie MacDougall tenor
Stephen Roberts baritone
Jennifer Koh violin
Spoleto Festival Choir
Donald Nally artistic director
Spoleto Festival Orchestra
Richard Hickox

DDD

CHANDOS
CHAN 9979

CHANDOS
CHAN 9979

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

© 2002 Chandos Records Ltd © 2002 Chandos Records Ltd
Printed in the EU