Leopold Stokowski

In January 1896, Leopold Stokowski (1882–1977) entered the Royal College of Music in London at the age of 13 as its youngest student. At that time another music student, some ten years older than Stokowski, was also attending the college. His name was **Ralph Vaughan Williams**, and since both he and Stokowski studied the organ under Sir Walter Parratt during the spring term of 1896, it seems quite possible that their paths may have crossed. Indeed, at the time of Vaughan Williams's death, Stokowski recalled: 'When I was a student at the Royal College in London, I knew him as a teacher. But later I learned to know him more intimately and found him to be a remarkable man – very profound, very warm.' However, Vaughan Williams did not teach at the college until 1920, so presumably Stokowski was remembering him as a helpful older student. In any event, both men went on to greater things: Vaughan Williams to become one of England's finest composers, Stokowski one of the 20th century's greatest conductors.

Stokowski first took up Vaughan Williams's music during the 1920s, when he conducted the Philadelphia Orchestra in performances of *A Sea Symphony* and *A Pastoral Symphony*. In 1943 he gave the Fourth Symphony with the NBC Symphony Orchestra, and six years later he made the first recording of the Sixth Symphony, with the New York Philharmonic. He gave the *Sinfonia antartica* an early American hearing with the Cleveland Orchestra in 1954, and played the Eighth Symphony twice in England, the first time with the London Symphony Orchestra in 1957 in the presence of the composer, the second at the 1964 Proms with the BBC Symphony. In 1958, a month after the composer's death, Stokowski paid special tribute to Vaughan Williams with the American premiere of the Ninth Symphony.

There were many other Vaughan Williams works in Stokowski's repertoire, but it was the Fantasia on a Theme by Thomas Tallis that he returned to the most. He first conducted it in 1926, and when he recorded the work in 1952, he asked the composer about the music's origins. Vaughan Williams replied: 'I feel much honoured that you have recorded my Fantasia. About 1567 a metrical psalter was printed, entitled "The Whole Psalter translated into English metre which containeth 150 Psalms". At the end of the book there are nine tunes in four parts by Thomas Tallis. This tune is the third and it referred to the third mode.' Tallis's melody, which Vaughan Williams had resurrected for the *English Hymnal* to the words 'When rising from the bed of death', forms the basis of one of his best-loved works. First heard in Gloucester Cathedral in 1910 under the composer's baton, the Tallis Fantasia is written for large string orchestra, solo quartet and a second, smaller body of strings set at a distance, a disposition whose 'echo' effect makes unique play of the cathedral acoustic Vaughan Williams was writing for.

For that early LP, Stokowski wrote his own note:

> Vaughan Williams's *Fantasia on a Theme by Thomas Tallis* spans the 16th and 20th centuries – it is timeless and universal in its expression and appeal … The theme is in an ancient ecclesiastical mode, and the mysticism of Vaughan Williams and Tallis blend as if coming from the spirit of one man. Tallis was recognised as a master musician by Henry VIII and Queen Elizabeth. 20th-century Vaughan Williams has many sides to his musical personality … His music sings of the most ancient, and most modern, of his native land … those who love beauty, deep emotion, and the unseen mystery of life, will find intense joy in listening to it.

In 1974, Stokowski featured the Tallis Fantasia in his final public concert, at the Royal Albert Hall; he conducted the work for the last time when he made the present recording the following year. Of its initial LP release. Edward Greenfield wrote in *Gramophone*: 'Stokowski's concern for tonal balance brings some radiantly beautiful antiphonal effects … the RPO strings play most beautifully with rich, ripe tone … As to the sound, this is one of the most resplendent Stokowski records we have had from his last Indian summer in the studio.'

In April 1949, Stokowski conducted a New York Philharmonic programme which commenced with Sir Henry Wood's *Purcell Suite*, a set of five numbers arranged from various works by **Henry Purcell**. The work presumably prompted thoughts of devising a similar suite in Stokowski, who had by then transcribed for symphony orchestra many compositions by a later Baroque master, J.S. Bach. Stokowski's own suite was first heard in New York the following December: among the music included is 'Dido's Lament' from *Dido and Aeneas*, that great outpouring of grief to the words 'When I am laid in earth'. This movement came to acquire a life of its own, and when conducted by Andrew Davis at the Last Night of the Proms in 1995 (the Purcell tercentenary) it was listened to by the vast audience in a silence every bit as eloquent as the arrangement itself.

Although in his early years Stokowski occasionally conducted several of **Antonín Dvořák**'s works, for the most part the one composition he featured regularly in his repertoire was the 'New World' Symphony,

which he recorded no fewer than six times over a span of nearly 50 years. The Serenade for strings, however, he conducted only once, at the age of 93 for the present recording. The work dates from 1875, when the composer was in his mid-thirties (roughly the same age as Vaughan Williams when he conceived his similarly popular Tallis Fantasia). There are five short movements. A nostalgic opening Moderato is followed by a waltz with an ardent trio; the central Scherzo gives way to a romantic suffusion of mood, while the Larghetto which follows has the passionate, moonlit qualities of a nocturne; it features a beautiful theme that is recalled in the high-spirited finale.

Despite his unfamiliarity with Dvořák's score, the nonagenarian Stokowski produced a performance which had critics reaching for their superlatives. In *Records and Recording*, Geoffrey Crankshaw wrote: 'I have never heard finer string playing than this … Dvořák's Serenade is interpreted with a freedom of phrase which never trespasses into licence. How subtle is Stokowski's beat in that superb first movement, how delicate his rubato in the *Valse*, how tender his expression in the Larghetto. Here is humanity indeed, large-hearted and devoid of sentimentality … All in all, this is a record of startling beauty.'
© Edward Johnson, 1998

Leopold Stokowski

Als der dreizehnjährige Leopold Stokowski (1882–1977) im Januar 1896 an das Royal College of Music in London ging, war er der jüngste Student. Einer seiner Kollegen war der etwa zehn Jahre ältere **Ralph Vaughan Williams**. Da beide im Frühjahrsemester 1896 bei Sir Walter Parratt Orgel studierten, ist es gut möglich, dass ihre Wege sich damals kreuzten. Als Vaughan Williams starb, erinnerte sich Stokowski: „Als ich am Royal College in London studierte, kannte ich ihn als Lehrer. Später lernte ich ihn besser kennen und entdeckte, dass er ein ganz ungewöhnlicher Mensch war – sehr profund, sehr warmherzig." Indes bekleidete Vaughan Williams erst 1920 eine Lehrstelle am College, also erinnerte sich Stokowski wahrscheinlich an einen hilfsbereiten älteren Studenten. Jedenfalls stand bei denen eine große Zukunft bevor: Vaughan Williams wurde einer der besten englischen Komponisten, Stokowski einer der größten Dirigenten des 20. Jahrhunderts.

In den 1920er Jahren beschäftigte sich Stokowski erstmals mit Werken von Vaughan Williams, als er dessen *A Sea Symphony* und *A Pastoral Symphony* mit dem Philadelphia Orchestra aufführte. 1943 leitete er das NBC Symphony Orchestra in der Vierten, und sechs Jahre später machte er die erste Aufnahme der Sechsten mit den New Yorker Philharmonikern. 1954 brachte er mit dem Cleveland Orchestra eine der ersten amerikanischen Aufführungen der *Sinfonia antartica*; die Achte spielte er zweimal in England – zunächst 1957 mit dem London Symphony Orchestra in Anwesenheit des Komponisten, 1964 mit der BBC Symphony bei einem Promenaden-Konzert. Einen Monat nach dem Tod des Komponisten im Jahr 1958 ehrte er ihn mit der amerikanischen Erstaufführung der neunten Sinfonie.

Stokowskis Repertoire enthielt noch viele andere Werke von Vaughan Williams, aber das meistgespielte war seine *Fantasia on a Theme by Thomas Tallis*. 1926 interpretierte er sie erstmals, und als er das Werk im Jahr 1952 einspielte, befragte er den Komponisten über dessen Herkunft. Vaughan Williams erwiderte: „Es ist mir eine große Ehre, dass sie meine Fantasia aufgenommen haben. Um 1567 wurde ein metrischer Psalter mit dem Titel ‚The Whole Psalter translated into English metre which containeth 150 Psalms' gedruckt. Am Ende des Buches waren neun vierstimmige Melodien von Thomas Tallis angeführt. Diese Melodie ist die dritte, sie bezog sich auf den dritten Modus." Auf Tallis' Melodie, die Vaughan Williams zu den Worten „When rising from the bed of death" für das *English Hymnal* (Gesangbuch) bearbeitete, beruht eines seiner beliebtesten Werke, das 1910 in der Kathedrale von Gloucester unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt wurde. Die Besetzung ist folgende: großes Streichorchester, solistisches Streichquartett und eine kleinere, etwas entfernt aufgestellte Streichergruppe, deren Echo-Effekt die Akustik des Doms, für den Vaughan Williams schrieb, besonders zur Geltung brachte.

Für diese frühe Langspielplatte schrieb Stokowski selbst den Artikel:

> Vaughan Williams' *Fantasia on a Theme by Thomas Tallis* umfasst das 16. bis 20. Jahrhundert – es ist zeitlos, seine Sprache und Anziehungskraft sind weltumspannend … Das Thema steht in einer alten Kirchentonart, und Vaughan Williams' und Tallis' Mystizismus sind ineinander verwoben, als kämen sie aus dem Geist eines einzigen Menschen. Heinrich VIII. und Königin Elizabeth [I.] begriffen, was für ein Meister Tallis war. Vaughan Williams, der Mann des 20. Jahrhunderts, ist eine vielseitige musikalische Persönlichkeit … Seine Musik besingt das Älteste und das Modernste seines Heimatlandes … Wer Schönheit, Gemütstiefe und das unsichtbare Mysterium des Lebens liebt, wird ein unendliches Glücksgefühl empfinden, wenn er diese Musik hört.

1974 stand die Tallis-Fantasie bei Stokowskis letztem öffentlichen Konzert in Londons Royal Albert Hall auf dem Programm; im nächsten Jahr dirigierte er sie zum allerletzten Mal, als er die vorliegende Aufnahme einspielte. Als die Langspielplatte herauskam, schrieb der Musikkritiker Edward Greenfield in der Fachzeitschrift *Gramophone*: „Infolge der Bedeutung, die er der Klangbalance beimisst, erzielt Stokowski himmlische antiphonische Effekte … Die Streicher des Royal Philharmonic Orchestra spielen mit wunderbar reichem, reifem Ton … Was den Klang betrifft, so ist dies eine der prachtvollsten Leistungen aus seinem letzten Nachsommer im Aufnahmestudio."

Im April 1949 leitete Stokowski ein Konzert der New Yorker Philharmoniker, das er mit der *Purcell-Suite* von Sir Henry Wood, einer Folge von fünf Nummern aus verschiedenen Werken von **Henry Purcell**, eröffnete. Vermutlich gab sie dem Dirigenten, der damals bereits viele Werke eines späteren Barock-Großmeisters, nämlich J.S. Bach, für großes Orchester arrangiert hatte, den Anstoß zu einer ähnlichen Suite, die denn auch im folgenden Dezember in New York uraufgeführt wurde. Eines der Stücke darus war das Lamento der Dido (*Dido and Aeneas*), die erschütternde Klage zu den Worten „When I am laid in earth" (Wenn mich die Erde aufnimmt). Dieser Satz machte sich sozusagen selbständig, und als er 1995 anlässlich der Dreihundertjahrfeier Purcells bei dem Schlusskonzert der Proms in London unter der Leitung von Andrew Davis gespielt wurde, war die stille Ergriffenheit des Riesenpublikums nicht minder beredt als die Bearbeitung.

Obwohl Stokowski zu Beginn seiner Laufbahn gelegentlich eine Reihe von **Antonín Dvořáks** Werken dirigierte, stand dessen Sinfonie „Aus der neuen Welt" am häufigsten auf seinem Programm; im Verlauf von beinahe fünfzig Jahren nahm er sie ganze sechs Mal auf. Hingegen spielte er die Serenade für Streichorchester nur ein einziges Mal ein – im Alter von 93 Jahren, für die vorliegende CD. Die Serenade stammt aus dem Jahr 1875, als der Komponist ein Mittdreißigerwar (also etwa gleichaltrig mit Vaughan Williams, als dieser seine ebenso populäre Tallis-Fantasie schrieb). Die Serenade enthält fünf kurze Sätze. Dem nostalgischen Eröffnungs-Moderato folgt ein Walzer mit einem beseelten Trio; der Mittelsatz, ein Scherzo, ist romantisch angehaucht. Das Larghetto trägt die leidenschaftlichen Züge eines Nocturne im Mondenlicht; sein herrliches Thema taucht im überschwenglichen Finale wieder auf.

Der greise Stokowski war zwar mit Dvořáks Partitur nicht eben vertraut, doch was er im Aufnahmestudio leistete, veranlasste die Kritik, sich in den höchsten Tönen zu ergehen. Geoffrey Crankshaw in *Records and Recording*: „Nie habe ich Streicher besser spielen gehört … Die Phrasierung von Dvořáks Serenade ist frei, artet aber nie in Maßlosigkeit aus. Wie subtil ist Stokowskis Tempo in diesem wunderbaren ersten Satz, wie erlesen das Rubato im Walzer, wie gefühlvoll der Ausdruck im Larghetto! Das ist wahre Menschlichkeit, großherzig und ohne alle Sentimentalität … Mit einem Wort, eine frappant schöne Aufnahme."
Edward Johnson
Übersetzung: Gery Bramall

Leopold Stokowski

En janvier 1896, Leopold Stokowski (1882–1977) entrait au Royal College of Music de Londres : il avait treize ans et en était le plus jeune étudiant. À cette même époque, un autre musicien, de quelque dix ans plus âgé que Stokowski, étudiait dans la même institution. Il avait pour nom **Ralph Vaughan Williams**, et dans la mesure où tous deux travaillèrent l'orgue avec Sir Walter Parratt au cours du semestre de printemps de 1896, il semble tout à fait possible que leurs chemins se soient croisés. Lorsque Vaughan Williams mourut, Stokowski se souvint que « lorsque j'étais étudiant au Royal College de Londres, je fis sa connaissance en tant que professeur. Mais je l'ai connu par la suite de manière plus intime et le tenais pour un homme remarquable – très profond, très chaleureux. » Toutefois, ce n'est pas avant 1920 que Vaughan Williams enseigna au Royal College, de sorte que Stokowski devait en fait se souvenir de lui comme d'un étudiant plus âgé prêtant main forte aux cadets. Quoi qu'il en soit, les deux hommes étaient promis à de grandes destinées : Vaughan Williams en devenant l'un des meilleurs compositeurs anglais, Stokowski l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle.

Stokowski aborda la musique de Vaughan Williams pour la première fois dans les années vingt, lorsqu'à la tête de l'Orchestre de Philadelphie il dirigea *A Sea Symphony* et *A Pastoral Symphony*. En 1943, il donna la Quatrième Symphonie avec l'Orchestre Symphonique de la NBC, puis réalisa six ans plus tard le premier enregistrement de la Sixième Symphonie avec le Philharmonique de New York. Il donna en première audition américaine la *Sinfonia antartica* dès 1954 à la tête de l'Orchestre de Cleveland, de même qu'il dirigea par deux fois la Huitième Symphonie en Angleterre, la première fois avec le London Symphony Orchestra en 1957 et en présence du compositeur, la seconde en 1964 lors d'un concert des Proms et avec le BBC Symphony Orchestra. En 1958, un mois

après la mort du compositeur, Stokowski rendit un hommage particulier à Vaughan Williams en dirigeant en création américaine sa Neuvième Symphonie.

Le répertoire de Stokowski renfermait de nombreuses autres œuvres de Vaughan Williams, mais c'était la *Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis* qui revenait le plus souvent. Il la dirigea pour la première fois en 1926, puis lorsqu'il l'enregistra en 1952, il demanda au compositeur quelle était l'origine de cette musique. Vaughan Williams lui répondit : « Je suis très honoré que vous ayez enregistré ma Fantaisie. Vers 1567 fut publié un psautier métrique intitulé "Le Psautier en son entier traduit en vers anglais et comprenant 150 Psaumes". À la fin du livre se trouvent neuf mélodies harmonisées à quatre parties par Thomas Tallis. Cette mélodie est la troisième d'entre elles et se réfère au troisième mode. » La mélodie de Tallis ressuscitée par Vaughan Williams et insérée dans l'*English Hymnal* sur les paroles « When rising from the bed of death » (« Lorsque, me levant du lit de la mort »), constitue la base de l'une de ses œuvres les plus populaires. Entendue pour la première fois à la cathédrale de Gloucester en 1910 sous la direction du compositeur, la Fantaisie d'après Tallis fait appel à un grand orchestre à cordes, à un quatuor à cordes solo ainsi qu'à un second orchestre à cordes, plus petit et placé à quelque distance, disposition dont les effets « d'écho » permettaient de jouer de l'acoustique de la cathédrale pour laquelle Vaughan Williams composa l'œuvre.

Pour ce microsillon parmi les premiers de Stokowski, le chef d'orchestre rédigea lui-même son commentaire :

> La *Fantasia on a Theme by Thomas Tallis* de Vaughan Williams relie les XVIe et XXe siècles – elle est atemporelle et universelle sur le plan de l'expression et de la séduction … Le thème fait appel à un ancien mode ecclésiastique, le mysticisme de Vaughan Williams et de Tallis se fondant comme s'il venait de l'esprit d'un seul et même homme. Tallis était considéré comme un maître par Henry VIII et Elizabeth Ière. Vaughan Williams en notre XXe siècle s'en rapproche par maints côtés de sa personnalité … Sa musique chante ce qu'il y a de plus ancien, et de plus moderne, dans son pays natal … ceux qui aiment la beauté, l'émotion profonde et le mystère insaisissable de la vie éprouveront une joie intense en l'écoutant.

En 1974, Stokowski inscrivit au programme de son dernier concert public, au Royal Albert Hall, la Fantaisie d'après Tallis ; il dirigea l'œuvre pour la dernière fois lorsqu'il réalisa le présent enregistrement, l'année suivante. À la parution du microsillon d'origine, Edward Greenfield écrivit dans *Gramophone* : « Le souci de Stokowski pour l'équilibre tonal nous vaut des effets à plusieurs chœurs d'une radieuse beauté … les cordes du Royal Philharmonic Orchestra sont des plus admirables, d'une richesse et d'une maturité de timbre … Sur le plan de la sonorité, c'est l'un des enregistrements de studio parmi les plus resplendissants de Stokowski tout droit venu de cet ultime été indien. »

En avril 1949, Stokowski dirigea à la tête du Philharmonique de New York un programme débutant par la *Purcell Suite* de Sir Henry Wood, ensemble de cinq pièces arrangées d'après différentes œuvres de **Henry Purcell**. Sans doute cette œuvre donna-t-elle l'idée à Stokowski d'imaginer à son tour une suite dans le même esprit, sachant qu'il avait déjà lui-même transcrit pour orchestre symphonique de nombreuses pièces de l'un des maîtres du Baroque tardif, J.S. Bach. La propre suite de Stokowski fut créée à New York en décembre suivant : parmi les pages retenues figure la lamentation de Didon extraite de *Didon et Énée*, grande scène de douleur sur les mots « When I am laid in earth » (« Lorsque couchée dans la terre »). Ce mouvement finit par acquérir sa propre autonomie et lorsque Andrew Davis le dirigea pour *The Last Night of the Proms* en 1995 (lors du tricentenaire de Purcell), un immense public l'écouta dans un silence non moins éloquent que l'arrangement lui-même.

Bien que Stokowski ait occasionnellement dirigé, dans ses jeunes années, plusieurs œuvres d'**Antonín Dvořák**, la seule partition qui vraiment figura régulièrement à son répertoire fut la Symphonie « du Nouveau Monde », qu'il n'enregistra pas moins de six fois en un laps de temps de près de cinquante années. Il ne dirigea par contre qu'une seule fois la Sérénade pour cordes, à l'âge de quatre-vingt-treize ans et pour le présent enregistrement. L'œuvre date de 1875, époque à laquelle le compositeur était dans la trentaine (pratiquement le même âge que Vaughan Williams lorsqu'il composa sa Fantaisie tout aussi populaire d'après Tallis). L'œuvre se compose de cinq brefs mouvements. Au nostalgique *Moderato* d'introduction fait suite une Valse renfermant un trio plein d'ardeur ; le Scherzo central est riche d'effusion romantique cependant que le *Larghetto* qui lui fait suite témoigne des qualités passionnées, sous un éclairage lunaire, d'un nocturne ; on y relève un thème splendide qu'évoque à son tour un finale fougueux.

En dépit de son manque de familiarité avec la partition de Dvořák, Stokowski, alors nonagénaire, signa une interprétation qui incita les critiques aux superlatifs. Dans *Records and Recording*, Geoffrey Crankshaw écrivit : « Je n'ai jamais entendu des cordes mieux jouer que celles-là … La Sérénade de Dvořák est interprétée avec une liberté de ligne qui

jamais ne bascule dans la licence. Avec quelle subtilité la baguette de Stokowski mène le superbe premier mouvement, quelle délicatesse de rubato dans la Valse, que de tendre expression dans le *Larghetto*. Voilà une véritable humanité, généreuse de cœur et dépourvue de sentimentalité … C'est en définitive un disque d'une rayonnante beauté. »

Edward Johnson

Traduction : Michel Roubinet

Thank you for buying this disc and thereby supporting all those involved in the making of it. Please remember that this record and its packaging are protected by copyright law. Please don't lend discs to others to copy, give away illegal copies of discs, or use internet services that promote the illegal distribution of copyright recordings. Such actions threaten the livelihood of musicians and everyone else involved in producing music. Applicable laws provide severe civil and criminal penalties for the unauthorized reproduction, distribution and digital transmission of copyright sound recordings.

Also available on Newton Classics

Rachmaninov: Symphony No. 3 etc.
National Philharmonic Orchestra
Leopold Stokowski
8802024

Rachmaninov: Orchestral Works
Philadelphia Orchestra
Charles Dutoit
8802021 (4 CD)

Dvořák: Symphonies 8 & 9
Vienna Philharmonic Orchestra
Seiji Ozawa
8802003 (2 CD)

Gershwin: Rhapsody in Blue etc.
Katia and Marielle Labèque
8802004